

الآداب العالمية

الادب العربي

ترجمة
بهيج شعبان

تأليف
مبان كاسب

دار بيروت
للطباعة والنشر

الأدب العربي

تأليف
جوان كالمب

ترجمة
بريج شعبان

دار تيرؤيت

للطباعة والنشر

بيروت ١٩٥٦

مقدمة

الادب الاسباني كثير الفنى بشكل يضطربنا هنا الى ان
نلقى عليه نظرة سريعة ، متوسعين بالكلام على اسمائه الكبيرة
ومؤلفاته الاكثر تمثيلاً .

وسيتحدث الرجل الفاضل في زمننا دون شك ليعرف كيف
ولدت مجاري التفكير الكبرى التي اجتازت هذا الادب خلال
الاجيال ، وتحت اي اشكال ظهرت ، وكيف تطورت
واختفت ، واستعُيض عنها بمجار اخرى اكثر قرباً من حساسية
كل عصر وذوقه .

وبالنتيجة فاننا نرى ضرورة اجراء محاولة تركيبية . وسنرى ،
اذا قمنا بذلك ، كثيراً من المؤلفين والمؤلفات التي كان لها حظ
من النجاح في زمنها ستصبح مهملة ، او لن يشار اليها سوى
اشارة عابرة .

وماذا يهم ذلك ما دامت الاعمال الخالدة والخالقون الكبار
يظهرون في تتابع القرون على علوّ وضعهم فيه الزمن واعجاب
الناس ! اننا لا نطمع بسوى ان نرسم هذا المتخبط بشكل
متقن ، بقدر الامكان ، وان نقسح للقارىء المجال ليعرف
بصورة اكثر مباشرة تلك الذرى التي سنصفها له .

وتبدو الادوار الكبرى للتطور الادبي الاسبابى انها تقسم
الى ستة اقسام : القرون الوسطى ؛ النهضة ؛ القرن الذهبى ؛
الكلاسيكية الجديدة ؛ الرومانطيقية ؛ العصر الحاضر ، وسندرسها
بالتتابع . وهناك فصل اخير خصص للادب باللغة الكاتالانية
الذي انتج في عصور مختلفة ، وفي ايامنا هذه على الخصوص ،
مؤلفات ذات قيمة بشكل يلائم هذا الادب .

الفصل الاول

القرون الوسطى

ان اللاتينية العامية او Sermo rustica التي حملها المستعمرون الرومانيون الى شبه الجزيرة الایبرية قد فسحت المجال لولادة اللغة الكاتالانية، والغاليسية المتبلورة في اللغة البورتغالية الحديثة، واللغة الكاستيلية .

وهذه اللغة الاخيرة يتكلمونها في المنطقة الوسطى من البلاد، وقد فرضت نفسها بفضل سيطرة كاستيليا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر واصبحت هي اللغة الرسمية المكرسة للادب.

ويحتمل ان تكون اللغة الجديدة المسماة « الرومانس » الكاستيلية هي التي كانت سائدة في زمن الغزوة العربية (سنة ٧١١) . ولكن الوثائق الادبية الاولى تعود الى ما قبل القرن الثاني عشر ، وكتاب « كنتار دي ميو سيد » (Cantar de mio Cid المكتوب سنة ١١٤٠ هـ هو الشاهد الاول المعروف .

١ - الشعور الملحمي : انه يضم ويختصر الخطوط الاكثر بروزاً في القرون الوسطى الادبية ، كالروح الدينية ، والنزعة الواقعية ، والنشاط ، والتنوع ، والعاطفة الشعبية المزوجة على الغالب بالاعمال العلمية . ويستميز العصر ، في اعمال اخرى ، بثبات ذلك التقليد الملحمي ، وبالتأثيرات الشرقية والبروفنسالية والغاليسية البورتغالية ، واخيراً بالاتجاهات الاخلاقية والهجائية . ومن الطبيعي ان تظهر الاستلهامات الملحمية قبل غيرها . وهي لا تهتم بعلم النفس والملاحظة ، وتجهل القلق الداخلي في الانسان الفردي . ولكنها تلقائية شعبية تنشد العواطف العنيفة الجماعية لقبيلة او عرق ، وتميل الى تجسيدها في بطل .

ومهما كان أناس العصر الكاستيلي فانه وجد ارضاً ملائمة في اسبانية القرون الوسطى المؤلفة من ممالك ، متحدة او متعادية ، في دور التشكيل ، تتحد تارة ضد العربي (المور) المجتاح ، عدوها المشترك ، وطوراً تقف الواحدة ضد الاخرى في معارك تهدف الى التقسيم والسيادة . وهكذا سيطرت عليها الحرب بصورة دائمة ؛ وتكاثرت فيها المفاخر الشخصية ، وتغلبت نخيلة الشعب فاخذت تثير وتنقل هذه المفاخر من ثم الى ثم في سبيل تكوين وادهاش مستمعين ابلههم الزمن .

وانتقلت « اناشيد المفاخر » Cantars de gesta بسرعة ، بواسطة مردديها الافاقين . وأحب الجوغلار Les Juglars ان يطوفوا الارض من قصر الى قصر ، ومن مكان الى آخر ،

لينشدوها . فانتشر التاريخ بفضلهم وتزخر ، واصبح اسطورة
بنائة محرزة .

وسيعود ابطال هذه الاناشيد بعد ذلك من الاسطورة الى
التاريخ بواسطة تطور يناقض ما تعرضوا له اولاً ، فقد اراد
المؤرخون الاولون في القرن الثالث عشر ، وهم مغرضون اكثر
منهم علماء ، ان يؤلفوا قصصاً صحيحة جديدة بالثقة من حوادث
الماضي . وحل النثر محل الشعر ، واصبحت انشودة المفاخر
« خبراً » يهدف الى اعادة بناء تاريخ البلاد .

٢ - قصيدة السيد : هذه الجدة للملحة الوطنية ، المؤلفة
في القرن الثاني عشر ، والمنقولة عن مخطوطة من القرن الرابع
عشر ، والمنشورة سنة ١٧٧٩ ، هي القصيدة الحقيقية عن استعادة
البلاد ، وكاتبها لا يزال مجهولاً .

ولا يبحث موضوعها في شباب البطل ، ولا في غرامياته
الخالدة بواسطة كاسترو وكورناني ، ولكنه يدور حول صورة
سامية للفاتح في سن النضج : ابن رودريغ ، وقد نفاه الملك
الفونس السادس حين جرحه في كبرياته الغيور ، ترك بيفار
وتحول الى بورغوس مع جنوده ، فنبذته هذه المدينة خوفاً من
العاقل . وهكذا بدأ اعماله البطولية ، بعد ان ترك زوجته وابنتيه
في دير سان بدر في كاردينيا ، وحقق سلسلة من المآثر ،
واستولى على بلنسية التي ستصبح منذ ذلك الوقت بلنسية السيد ،
وزوج ابنتيه من ولدي ملك كاريون . ولكن هذين سلكا

سلوكاً شائناً مع زوجتيها ، فطلب السيد اقامة حدود الله ، وعاقب مناصروه المجرمين ، وتزوجت البائستان زواجاً جديداً من ولدي ملك النافار والاراغون . وتكلم السيد بالمجد ومات في بلنسية سنة ١٠٩٩ .

واقسام القصيدة الثلاثة فيها وحدة جميلة ، وتنطوي على مشاهد ذات عظمة قاسية مؤثرة . وقد ذاب فيها التاريخ الحقيقي والاسطورة بشكل مرض ، وهناك اكثر من مقطع مزجت به القوة الملحمية والتأثر الغنائي الاكثر صفاء . وفي القصيدة اوصاف لكثير من العادات اغنتها وزينتها بواقعيتهما الصحيحة .

ويشتم منها على الحصص عاطفة وطنية ملتزمة ، ووفاء للملك ، واخوة السلاح ، وحمة النضال ضد المحتاج ، وحب العائلة ، وتلك الروح الفروسية التي سيعبر عنها فيما بعد بكثير من الاعمال والمآثر .

٣ - اناشيد مغاخو اخرى : هناك اناشيد ملحمية اخرى غير قصيدة السيد . ونذكر منها واحدة اكثر مأساة ، هي « مقخرة ابنا لارا » التي اعاد بناءها وامون ميناندز بيدال ، وتعود الى القرن الثاني عشر . وهذه القصة المحزنة تسرد حكاية سبعة اخوة ذبحوا وقطعت رؤوسهم بامر من الكونت روي فيللاز كيز .

واللحظة الاكثر افجاءاً هي تلك التي وقف فيها والدم

غونزالو غوستيوز امام المقتولين ، ممسكاً بيديه « الرؤوس السبعة المحبوبة » لاولاده ، الواحد بعد الآخر ، واخذ يكلهم كأنهم لا يزالون احياء . وقد ولد له من غرامياته في الأسر ولد جديد ، هو مودارا المنتقم ، الذي سيقبض من الحياة التي ذهب اخوته ضحيتها .

وهذه الاسطورة ذات النزعة الواقعية العنيفة هي حكاية مأساة عائلية تؤثر في النفوس في عصر بربري ، واشعارها تتضمن وصفاً مربعاً اميناً ، وقد استعملت للمسرح واشعار الرومانس الشعبية خلال العصور .

٤ - مستر دي كليوسيا Le Mester de Clerecia : يفهم بهذه العبارة المدرسة الادبية التي يمثاها الادباء في القرون الوسطى ، اي رجال الدين والعلمانيون الذين كرسوا انفسهم للادب .

واول شاعر كاستيلي معروف هو غونزالادي برشيو المولود في ريوجا ، وكان شماساً سنة ١٢٢٠ ، وقساً سنة ١٢٢٧ ، ومات متقدماً بالسن حوالي سنة ١٢٦٨ . وتتناول مؤلفاته ثلاث حيوات للقدسين (سانتو دو منغو دي سيلوس ، سان ميلان ، سانتا اوربا) ، وثلاث قصائد طويلة مخصصة للعدراء ، وثلاثاً اخريات ذات موضوع ديني .

ومع ان برشيو كان شماساً فقد اعلن انه لن يكتب باللاتينية ، وانه جوغلار كأملافة . وقد برهن على ذلك بإسباغه الصفة

الشعبية على قصصه عن اخبار القديسين ، وبلغته الغنية الحية .
ووشى كتاباته حول اعمال عجائبية منسوبة الى العذراء بما لا
نهاية له من المتنوعات المحلوطة .

الليبرو دي ابولونيو - هي قصيدة في الفين وستمة واثنين
واربعين بيتاً ، تنسب الى عالم اراغوني ، ومستوحاة من رواية
اغريقية مجهولة ، وتسرد اسطورة شرقية قد انتشر موضوعها في
كل اوروبا .

ان ابولونيو ملك صور أجبر على ترك مملكته . وظن ان
امراته ماتت وابنته في قبضة القراصنة . وقد وجد الاثنتين بعد
كثير من المغامرات ، وادركته شيخوخة سعيدة في مملكته التي
استعادها .

الليبرو دي الكسندر - هذه القصيدة الفخمة تقص حياة
الاسكندر ملك مقدونيا . وقد حاول ناظمها ان يربط بين
حوادث مستعارة من مصادر مختلفة جداً . وفعل ذلك بقرينة
عجيبة برزت في اوصاف تصويرية مشوقة .

وتدلنا هذه القصائد المتنوعة على ان الشعر لو ثابر على بقائه
ملصقاً لوسع حقل عمله بشكل غريب ، ومؤلفوها اداء ذوو
فنية واضحة ، يملكون جميع معارف عصرهم ، ويغترفون من
المصادر المألوفة يومذاك : الشرقية ، والمصدر الكلاسيكي ،
الكانتار البدائية ، الاسلامية . وقد اشبعت مواضيعهم المترجحة

من كفاح عالم ولد حديثاً بتذكارات العصور القديمة ، وذهبوا يبحثون، في حمية ايمانهم، عن عنصر هام من الفائدة والاستلھام.

٥ - الفونس العاشر إلسايو : اي الفونس العاشر العالم ، خليفة فرديناند الثالث القديس. انه الممثل العجيب للقرن الثالث عشر الذي شهد امتزاج ثلاث ثقافات دينية معاصرة -- المسيحية واليهودية والاسلامية -- في خصومة مثمرة لحياة الروح .

والاستيلاء البطيء على ارض الوطن لم يمنع التبادل الفكري الذي كان كثير الفعالية ، فمدرسة طليطلة للمترجمين كانت ، مع غيرها ، ندوة حقيقية للمعرفة في عصر جشع وفي توسيع حقل معارفه . وفي اسبانية شرح ابن رشد تعاليم ارسطو وسعى ليجعل العلم والدين منسجمين ثم يخضع الاول لحكم الايمان . وتدفق شارحو المعتقدات المتنوعة ، بفضل هذه المدرسة ، لينتهوا الى ما انتهى اليه القديس توما الاكوييني . وليس بصحيح ان الحياة الروحية في هذا القرن كانت ضعيفة ، لان جميع فروع الثقافة قد ازدهرت ، وظهر النثر لأول مرة في قصص التاريخ الكبرى، وأنتجت العلوم عدة مؤلفات تعليمية ، وتألفت كتب القوانين وتنسقت، وكثرت كتب الاخبار والحوليات، وهبت ربيع الشعر الغنائي .

وما مثير كل هذه الحركة الفكرية العظيمة الاهمية سوى الفونس العاشر السياسي الفاسل والملك الضعيف ، ولكنه الاديب الكبير امام الخلود .

وقد كتب هو نفسه باللغة الغاليسية ونشر كتاب « لاس كانتيجاس دي سانتا ماريا » وهو مجموعة في اربعمئة وعشرين مقطوعة شعرية على شرف العذراء. ولهذه المجموعة شكل شعري مستعمل عند عرب اسبانية يدعى الزجل، وقد نشأ في الاندلس في بدء القرن العاشر . والمجموعة مخصصة للغناء ، ويكثر من اشعاره يفتن بغنائته البسيطة الحنون .

والفونس العاشر ، كمولع بالتاريخ ، قد استلهم كتابة « التاريخ العام » الذي يحتوي على ملخص لقصص التوراة منذ بدء الخليقة حتى موت موسى. ولكنه وجه كل اهتمامه الى « الكرونيكا جنرال » اول محاولة في تاريخ اسبانية ، واهتم ولده سانش الرابع بمتابعة العمل وانهاؤه . وهذه المحاولة مجموعة منتخبات تظهر فيها ، وخصوصاً في القسم الاول ، عمومية الثقافة وروح الملك . وهي المحاولة الاولى في مزج التاريخ الروماني وتاريخ اسبانية الذي كان يعتبر تاريخاً للقوط حتى ذلك الوقت .

وكانت « الكرونيكا جنرال » سبباً في تدفق سلسلة من الاخبار باللغة العامية ، ونثر قصائد ملحمية سابقة يذوب فيها العنصران التاريخي والملحمي في حالة تعد وحيدة في الآداب الاوروبية ، وخلقت ايضاً النثر الكاستيلي التاريخي ، ووجهت اهتمامها لتعكس الحياة القومية اكثر من سرد المآثر الشخصية للملوك .

ولكن عمل الفونس العاشر الرئيسي هو في تحقيق كتاب قانوني ذي أهمية متناهية : « لاس سييت برتيداس » .

اما فرديناند الثالث فقد ترجم الى اللغة العامية مجموعة القوانين القوطية والرومانية المعروفة باسم فويرو جوزغو Fuero Juzgo ، والتي كانت القانون الاساسي لمملكة القوط . واراد ولده ، وهو يتابع هذه المهمة ، ان يوحد التشريع ويقدم لجميع رعاياه وسائل معرفة الحقوق والواجبات .

وكتاب « لاس سييت برتيداس » يفي بهذا الغرض ، فهو بمحتوياته — قانون مدني وجنائي — ذو أهمية عظيمة . وبشكله ، جاءت لغته ذات نثر بديع تجد فيه الایجاز والإحكام اللذين تتطلبهما النصوص القانونية ، كل ذلك الى جانب مذاق المنتجات الشعبية ورونقها .

٦ — دون جوان مانويل (١٢٨٤ — ١٣٤٨) : ان هذا السيد الكبير هو ابن ملك الكاستيل ، وابن اخي الفونس العاشر ، وحمر الفونس الحادي عشر . وقد وجد فسحة من الوقت ، رغم حياة قضاها في الحروب الاهلية والغزوات ضد العرب ، ليكتب سلسلة من المؤلفات التعليمية ذات وتر واحد تدور حول مواضيع متنوعة جداً .

وكتابه الاكثر أهمية هو « الكوند لوكانور » او الليبرو دي باترونو . وهو مجموعة تضم خمسين مثلاً في الحقائق الاخلاقية

ذات الانجاء التربوي ، وقد شجنت بتلفيق فاسل من صنع مؤدب ومستشار لاحد الامراء يقدم لسيده الشاب سلسلة من التعاليم الاخلاقية التي تجيب بواسطة الامثال على جميع الاسئلة الملقاة ؛ وكل مثل ينتهي بييتين من الشعر يشرح... ان المغزى الاخلاقي. ويعد هذا الكتاب اول مؤلف قصصي ذي قيمة ظهر في الادب الاسباني .

ويوجد في الادب التاريخي كتاب عجيب هو « فتح اولترامار الكبير » ، وهو شائق جداً بالاساطير التي يتضمنها والحوادث الحقيقية التي يصفها . انه تاريخ الحروب الصليبية حتى سنة ١٢٧١ ، وبصورة رئيسية تاريخ غودفروا دي بويون المسمى هنا « فارس البجعة » . وليست الاسطورة التي يرمز اليها هذا اللقب سوى اسطورة لوهانغرين التي جعلها فاغنر شهيرة .

٧ - جوان رويث ونيس كهنه هيتا : هو الاكاريكي الصالح مؤلف اشهر كتاب في القرن الرابع عشر: الليبرودي بويون آمور . وقد ولد في الكالا دي هناريس ، مثل سرفنتس ، وعاش فيها . وسجن في طليطلة بامر من رئيس الاساقفة ، ولم يكن قد اصبح رئيس كهنه في سنة ١٣٥١ . ولا يعرف متى ولا اين انتهت حياته .

والقصيدة الفذة التي تركها لنا تحت عناوين مختلفة هي خليط مدهش . وتهدف كما يبدو الى ان تحذرونا من الحب المجنون ، وتبدو ايضاً كأنها سيرة للمؤلف كتبها بنفسه ، ملأى بالاوهام ،

وطافحة بالحدة والرموز والاساطير والدعابات الروحية ومهاجمة معاصريه بعنف ، والجسارة المندفعة .

وفيها رواية تصف عادات الخداعين والسارقين شعراً ليس بطلها سوى الكاتب نفسه ، وفيها امثال اخلاقيه عديدة ملأى بالحمية والحبث ، واستطرادات اخلاقية تشبه مواظ اوفيد . وقد مزج جوان رويز كل هذه العناصر في نظم لطيف ذي مقاييس متنوعة عمل منه قصيدة ذات مزاج رائق وحمية قوية تشبه في شكلها الخارجي مؤلفات مستر دي كليرسيا .

وتبدو الليرو دي بوين أمور انها تعكس الانحلال الاجتماعي في عصرها بامانة واخلاص . وهي هجاء مسلّ ولكن معانيها تذهب بعيداً . وجسّد فيها المؤلف الاخلاق والروح بنوع من السخرية العالية التي تكوي بشدة اكثر من السخط العنيف . وذوق الانشاء المعبر ، وقوته ودقته ، مضافة الى تلك العبقرية التي تظهر على كثير من الصفحات ، تجعل من هذه القصيدة ، التي تظهر فيها شراسة رابله متعددة مع سداجة لافونتين الزائفة ، اعجب الكتب التي مهدت السبيل امام هذا النوع من المؤلفات التي تصف عادات الخداعين والسارقين .

الفصل الثاني

النهضة

(القرن الخامس عشر ، من حنا الثاني الى شارلكان)

العصر - ان الاضطرابات الاهلية والحروب الداخلية واقتتال الاسر المالكة الذي يميز هذا العصر لم تتوصل الى ايقاف اندفاع النهضة الكبير الذي سيتفتح في العصر الذهبي بشكل مدهش . فهناك ملوك غير جديرين بالملك تركوا السلطة بين ايدي حاشية رديئة ، وقوى الشعب ذابت في اضطرابات لا يجد لها . ولكن حوادث متألقة انت تلقي اضواء ساطعة على هذه الفوضى .

لقد استولى الفونس الخامس على نابولي سنة ١٤٤٣ وجعل من هذه المدينة مركز ثقافة عاملة . وحين ثبت نفوذ اسبانية في ايطالية نشرت هذه تأثيرها المفيد في الادب الاسباني ،

فترجت آثار داني وبترارك وبوكاس ، وقلدوا وسلبوا ايضاً .
 وزودوا جيرانهم بمباحث متنوعة واشكال جديدة للتعبير .
 ورأينا بفضلهم بروز اصالة الروح الاسبانية خلال التأثيرات
 الاجنبية القوية اذ نجحت هذه الروح في « اسبنتها » . وعهد
 « الملوك الكاثوليك » الذي وطد الوحدة الوطنية سجل قمة المدنية
 الكاستيلية . واصبح بلاط هؤلاء الملوك ملتقى للادباء والفنانين ،
 واهتمت الملكية نفسها باللاتينية واستعانت باساتذة اجانب ،
 وتبع النبلاء ، مختارين ، مثل ملوكهم وناصروا العلماء
 والكتاب .

ولبى اختراع المطبعة هذه الرغبة في الثقافة بشكل غريب
 حيث سهل انتشار المؤلفات . ويعتقد ان الكتاب الاول طبع
 في بلنسية سنة ١٤٧٤ ، وهو ديوان شعر يمجّد العذراء . وثبت
 الطابعون اقدامهم بعد ذلك في المدن الهامة .

وفي الوقت نفسه اثبت الفن الاسباني حيويته باعمال تستحق
 الاعجاب . فكاتدرائيات ليون Léon وطلبطة وبورغوس
 وبرشلونة رسمت في سماء شبه الجزيرة قصائدها الحجرية الساحرة .
 وازدهر الفن الموديجاري mudéjar في الكاستيل والأراغون .
 واصبح كل شيء برهاناً على زينة جريئة فاخرة .

والعصر مترهل شهواني ، يسرف في الحفلات الفخمة رغم
 بوأس الشعب ، ومع ذلك فقد صنع الملوك الكاثوليك عالماً
 جديداً ، مقوين السلطة الملكية ، فارضين ايماناً واحداً على جميع

وعايناهم ، ونجحوا في استعادة البلاد بالاستيلاء على غرناطة سنة ١٤٩٢ ، وفي السنة نفسها فتحوا لبلادهم تلك القارة الفسيحة التي وساهلها كولومبوس .

وحمل اليهود الذين طردوا من البلاد معهم تقاليدهم واغانيتهم ولغتهم . فانتشرت اللغة الكاستيلية بفضلهم . واحتفظ بها في اليونان وتركيا وجزر البحر المتوسط حيث لا تزال تتردد الاغاني الشعبية لذلك العصر في ايامنا هذه .

٢ - الكانسونيروس Les Cancioneros : هذه هي اسماء الدواوين التي نقل اليها على وجه التقريب كل الشعر الغنائي لذلك العصر . والاكثر شهرة هي كانسونيرو دي بينا (١٤٤٥) ، وستونيغا (بعد سنة ١٤٥٨) ، والكانسونيرو العام سنة ١٥١١ ، وريوندي (١٥١٦) . وهي الشواهد على فن شعري لطيف ، جمعي ، وصناعي . انه شعر انيق في غالبيته ، ودقيق ايضاً ، ولكنه اصطلاحي خال من الطبيعة ، يتعرض للمؤثرات البروفنسالية والايطالية والعصور القديمة .

وغومز منريك هو افضل شاعر في ذلك العصر . ولكن ابن اخيه ، جورج منريك (١٤٤٥ - ١٤٧٨) ، اخفى مجده بقصائد شهيرة هي احد الآثار الاكثر كمالاً في اللغة ، وله قطعة حول موت سيد سانتياغو ، والده ، تترجم بدقة حزن الروح الكئيب لفكرة عدم استقرار الامور البشرية . وقد قلدها كاموانس Camoëns ، وشرحها الشعراء ، وترجمت الى جميع اللغات ،

وهي تشرح جميع القضايا المشتركة التي تشكل اساس فلسفة فيلون Villon . وكل هذا يبقى عديم الجدوى لو لم تكن قد تجلت بانتقان جعلها تحتفظ الى ايامنا هذه ، بفضل بساطته ونبرته المؤثرة ، بجميع قدرتها على التأثير ، وستظل محتفظة بهذه القدرة في جميع العصور الآتية .

٣ - فيلانا Villena : هنري داراغون الملقب خطأ مركيز فيلانا (١٣٨٤ - ١٤٣٤) كان اميراً ملكياً عجبياً في حياته ومؤلفاته الادبية . فقد كتب في المواضيع الكثيرة الغرابية ، معالجاً بنظرة شريرة امراضاً او احكاماً نظمها شعراً متقناً . وادخل الى اسبانية فنية البروفنساليين والشعراء الجوالين التولوزيين ، وجرب ، في فضوله الشامل ، السحر والتنجيم ، وتحمل وطأة ذلك حتى ان مكتبته أحرقت بعد موته . وتعزى اليه الترجمة الاولى للانيادة والمهزلة الالهية . وقد اشغلت شخصيته المجنونة كثيراً من كتاب العصر الذهبي ، وعلى الخصوص كوفيدو .

٤ - سنتيلانا Santillana : اينغو لوبز دي مندوزا (١٣٩٨ - ١٤٥٨) المعروف باسم مركيز سنتيلانا ، جلب الشهرة ، قبل جيل بلاس ، الى المدينة الجبلية الصغيرة التي منحته اسمها . وقام بدور فعال في الاعمال العامة ، وترك مؤلفات مخطوطة عظيمة .

واشعاره الفصيحة ، الاخلاقية ، اللطيفة ، تتعرض لجميع

المباحث الميتافيزيكية الغرامية. وقصائده البتراركية، المصطلحة نوعاً ، هي الاولى من نوعها في اسبانية . ولكن هذا الشريان العلمي التقني بهت امام مؤلفات المركز الشعبية التي لا تزال تقرأ بلذة. وتلك « الامثال المنة » لا تزال تعمر ذاكرة فلاحى جبل سانتندر . وقصائده المسماة سّرانيلاس Serranillas ، والتي نسجت على منوالها « كانسيونس دي اميغو » الغاليسية البورتغالية ، قد احتفظت بطعم محلى ريفى كثير اللذة ، ما يذكرنا بقصيدة فاكيرا ديلافينوجوزا البديعة . وهذه القصائد الساتعة الحفيفة ، كالينبوع الذي سالت منه ، تتحدى بطعمها الذي يشبه طعم ثمرة برية ، الطرق المتغيرة والزمن .

٥ - جوان دي مينا (١٤١١ - ١٤٥٦) : ولد في قرطبة مثل غونغورا ، ودرس في سلمنكة ، ولمع في بلاط جان الثانى حيث قضى افضل سنى حياته .

وله قصيدتان كبيرتان : اللاييرانتو ولاكورونا سيون . فاللاييرانتو خيالية تقلد جنة دانتي ، ذات رمزية سهلة اصيلة . ولكنها ذات عاطفة وطنية حادة ، ونظرة صحيحة للوحدة الوطنية ولمثالية اسبانية متجسدة في شخص الملك .

والكورونا سيون مديح للمركز دي سنتيلانا الذي منحه ربّات الشعر الاكليل الاخضر . وهي رثية غامضة تتطلب تفسيراً موضعاً في كل لحظة .

ومع ذلك فان جوان دي مينا يستعمل نظاماً سهلاً يرتفع في بعض الاحيان الى مرتبة الشعر الحقيقي ، وكان مثار الاعجاب في القرن السادس عشر ، واعتبر كمؤلف كلاسيكي ، حتى انه دعي « اينوس »^(١) الاسباني .

٦ - الرومانسيرو : وجدت الملحمة الكلاسيكية ذات الاصل الجرمانى ارضاً خصبة في اسبانية ، حتى انها خلقت نوعاً جديداً يفيض بالحياة هو الرومانس . فقد كانت الروح الكاستيلية ، الديمقراطية في اعماقها ، بحاجة الى ملحمة بسيطة مقتضبة بعد ان تطرقت الروح الوطنية في المعارك القاسية على الحدود الاندلسية . وكان الشعب قد اختص بشعر الكنتار دي جستا « نشيد المفاخر » الذي انشئ للنبلاء . وبعد سماعه الجوغلار اخذ من اغانيهم الايات الاكثر قيمة والمقاطع الاكثر بروزاً ، ثم ردها غيباً بعد ان حورها على هواه ، وهكذا ولدت اقدم مقاطع الرومانس التي نعرفها .

وقمتاز الرومانس بالنادرة التصويرية ، وفقدان بداية العمل ونهايته ، وكل منها قصيدة صغيرة عرضية في اساسها ، مؤلفة من بعض ايات مستقاة من اغاني المفاخر ويضاف اليها في الغالب ايات اخرى لاكمال القصة التقليدية ، او لتأليف قصة جديدة ، وفقاً لاهواء المؤلف . ولكن الشكل يبقى هو نفسه دائماً في

(١) كنتوس اينوس : اقدم شعراء اللاتينية (٢٣٩ - ١٦٩ قبل المسيح) وهو اغريمني المولد . (المترجم)

ايجازه المؤثر : شعر يتألف من ثمانية مقاطع ، الفردي منها حر والزوجي ذو سجع متجانس . وهذا هو الشعر الوطني الجيد . اما المستعمل في الارتجال عند العامة فهو الذي ينصرف الى الحكاية وسرد الاعمال بصورة مباشرة ، وهو بهذا اكثر استساغة من ان يجمع بقاعدة واضحة .

وكانت حياة الامة السياسية والحربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر موضوعاً لهذه التأليف . وقد قدمت الحرب ضد العرب للرومانس مستنداً منقطع النظير ، بحيث بلغت الاوج يومذاك . وحين اكتشف كولومبوس العالم الجديد كان دور الرومانس الحالى قد مضى ، واصبحت الملحمة محرضاً قومياً محصوراً في شبه الجزيرة . ومع ذلك فان الرومانس انتشرت انتشاراً واسعاً في كل مكان في القرن السادس عشر ، وفرضت اثرأ ادبياً عميقاً ، واصبحت حبر رضى شعرياً كثير الاستعمال بعد ان ادخل عليها الكتاب مهارة ملأى بالفن ، وسداجة نصفها صادق ونصفها متصنع ، وحينئذ الى الزمن القديم الطيب ، وكبرياء في عواطف الفروسية ، ودقة في التفكير لم يعرفها الاولون .

والرواج المفرط لهذا النوع حتم الانهيار في القرن السابع عشر . ومع ذلك فان الرومانس شكلت المسرح الاسباني المولود حديثاً ، واحتفلت في الكورال Corrales مع لوب دي فيغا وغيلن دي كاسترو . وحين فرضت الرومنطيقية

نفسها غنت الرومانس على هذا اللحن التقليدي الساعات الكبرى وانتفاضات الوطن العظيمة .

والرومانسيرو ديوان يضم كل الرومانس التي بقيت محفوظة حتى نهاية القرن السابع عشر ، شفهية اولاً ثم مكتوبة على اوراق طائرة ، ثم مجموعة في « غنائيات » في منتصف القرن السادس عشر . وقدمت الينا الشعر الشعبي والفولكلوري (المتعلق بالتقاليد والعادات الشعبية) الاكثر غنى .

والرومانسيرو ، في مجموعها ، احد ثلاثة او اربعة آثار اصيلة كبيرة في الادب الاسباني . وهي منجم وثائق للورخ ، وحقل البجاث لا نهاية له للعالم ، وينبوع لا ينضب من الشعر للاديب . واهة التاريخ الاسباني موصوفة فيها بحماسة جافة قاسية لا تخضع للفضفة والتكلف . والعواطف فيها مباشرة ، صادقة ، عارية ، كثيرة التأثير . ووجه الشعب المحرك للعواطف ينعكس فيها بنيل واضح غني ، بكل خطوطه العرقية واصالته الحية . وقد قال فكتور هيجو عن الرومانسيرو انها الياذة باختصار عادل : الياذة مقطعة ومقسمة الى الف قصيدة ، واسطورة القرون التي طرقت وحدة البلاد بضربات بطولية شديدة ، وصور ذات ميدان سام لابطال حقيقيين او اسطوريين ، الهبت روح شعب بكامله . واغترف المسرح والشعر الغنائي بلاء الاسبدي من هذا الكنز الذي لا ينضب . واقتسمت الرواية عند الشعوب الغربية اسلاب

الرومانسيرو ، حتى اصبحت روح اسبانية الابدية تختلج في كل مشعل .

٧ - الادب الروائي : ان المجرى الروحي الذي يسير متوازياً مع المجرى الواقعي قد احدث ظهور نوع ادبي جديد كان نجاحه ساحقاً : هو رواية الفروسية . فقد انتهت القرون الوسطى من خلق مثلها الاعلى في شخص البطل الفردي الضارب في الارض وذلك لتدافع عن قيمها الاساسية التي تراها تنهار من حولها . فقيمة الفروسية ، وعاطفة الحرب الضرورية ، وتذوق المغامرة التي لا غنى عنها في جعل الحياة لاذعة ، والحب الواله للسيدة الكاملة ، هي القواعد الاساسية التي تركز عليها سيكولوجية الفارس النبيل .

ومن ناحية اخرى ، فان مجتبع القرون الوسطى قد انغمس في الفساد والعيوب ، وسيطر الظلم والاستبداد في كل مكان ، ولهذا وجب وجود اناس منفردين يصبحون قدوة ، ويذهبون بدافع من مثالياتهم ليعيدوا الى مكان الشرف الفضائل الاصلية التي تشكل اخلاقية العصر المنصرم .

وهي مهمة شاقة تلك التي يريدون بها الاحتفاظ برونق قيم باطلة لماض زائل ، والكفاح ضد مستقبل يبدو انه نفعي ومحدود. الم يكن الاعداء الارباء لهذا الجنون الكريم هم ممثلو العدالة والسلطة ؟ ان الابطال الروائيين سوف يهزون رماحهم منذ القرن الرابع عشر في سبيل الحقيقة والحق ، ويسعون لتحل

مآثرهم الفردية محل الانسجام الاجتماعي السابق المنهار .

واقدم هذه المؤلفات تقريباً واشهرها بالتأكيد هو كتاب
اماديس دي غول الذي ألف سنة ١٤٩٢ ونشر سنة ١٥٠٨ .
فمن اين اتى ؟.. يمكن ان يكون من البورتغال ، او من
فرنسا ، او من الدور البريتوني . ومهما كانت الامر فان هذا
النوع لم يصبح شعبياً حقيقياً في اسبانية الا في ترجمة غارسي
اوردونيز دي مونتاغو . فقد جمعت عناصره الاساسية بفضل
هذا الاخير ، من قيم علوية وخصائص اساسية للفارس : حب
البطل الاثري الكامل لجليته ؛ والاخلاص للملك .

ويشير هذا الى اية درجة تتلاءم مستلزمات العصر مع التعطش
للمغامرة ، وجاذبية الاحلام ، والنوافذ الكثيرة المفتوحة على
المدحشات . وبعد ، الا تشير الفتنة التي فرضها هذا الادب على
نفس القديسة تيريز الفتية الى قسم من العناصر التي سوف تحيي
فيها بعد مؤلفات الصوفيين ؟..

وما من شك في ان اسبانية لم تكن مسقط رأس هذا
الادب ولكنه نما فيها اكثر من نموه في غيرها ، ونجاحه نفسه
يشير الى مدى تجاوبه مع المستلزمات العميقة لشعب وعصر
برمتها .

الفصل الثالث

العصر الذهبي

١ - العصر: ان القرنين اللذين يؤلفان العصر الذهبي الاسباني يمثلان من الناحية السياسية خطأً منهجياً واضحاً . فاسبانية التي لم تكن تناضل لتوحيد اراضيها في القرن السادس عشر ، مدت سيطرتها على عالم تريد ان تفرض عليه مثاليتها الدينية والملكية . وقد ضم ملك شارل كان وفيليب الثاني دولاً لا تغيب عنها الشمس ، ولكن سلطتهما غير العادية بدأت تضعف منذ القرن السابع عشر ، اذ امسك فيليب الثالث زمام السلطة بضعف على اراضي والده الواسعة . وزاد الانحطاط في ايام فيليب الرابع ليصل الى ضعف عميق امتاز به حكم شارل الثاني .

ومع ذلك فان القيم التي برزت في عصر النهضة اكسبت الثقافة وجهاً جديداً . فالنزعتان الانسانية والايطالية مزجتا

بجاريهما وبدلنا روح البحث وروح الابداع . والعقل الفردي
نزع نير « السلطات » واصبح واعياً نفسه ، واراد ان يرى
بعيني نفسه .

وتبدل كل شيء واستنار : فالارض بدت اكثر اتساعاً
واكثر حقيقة في عيوت العلماء والبحارة ، وانهار الكثير من
المعتقدات العلمية ، ووجب اعادة البناء على اسس معطيات
جديدة . ولم يكن هناك من شيء يميز افلاس القرون الوسطى
باكثر من هذا الوضوح وكذلك معنى اللزعة العصرية الارتيازية
الحكيمة التي آمنت بحقيقة مستوحاة من الملاحظة والعقل .

وما من شك في ان اسبانية آل هابسبورغ ستجذب ضد
هذا المجرى . انها ، وهي بطلة تقليد اخذ ميتز ، ستنهك نفسها
ببطولة في جميع ميادين القتال ، وسترى مراكبها تغرق واراضيها
تتوزع . وهكذا سجلت معركة روكروا سنة ١٦٤٣ نهاية
التفوق والنفوذ العسكري لاسبانية في اوروبا .

ولكن الآداب والفنون تبعت عظمة الامبراطورية وتألقها .
فقد عرف ذلك الشعب المتحد ، القوي الغني ، ان يتدفق فناً
ادبياً ، كلاسيكياً بتوازنه ، انسانياً باسس مؤلفاته ، واثقاً من
نفسه ، متفائلاً ودينياً . وكان اتساع مواضعه غير عادي : فقد
عرف كيف يغترف من المصادر الاكثر تنوعاً في العالمين القديم
والجديد ، ومن السماء التي فتحتها له الكتب المقدسة والايمان
العميق ، ومن الارض التي وسعت حدودها جراحة الانسان .

وانتشر التأثير الروحي الاسباني في العالم ، فاستقبلت فرنسا
بجشع مؤلفات الروائيين المسرحيين ، وترجمت قصة « دوت
كيشوت » الى جميع اللغات ، ودرست اللغة الاسبانية في كل
مكان ، ورأى اللاهوتيون والفلكيون وعلماء النبات مؤلفاتهم
تجتاز الحدود وتنتشر في جميع الجهات .

ان اسبانية ، وقد وعت عبقريتها الخاصة التي تمتاز فيها
صفاتها الاصلية بالمؤثرات التمدينية ، قدمت للعالم ، في هذا العصر
الذهبي ، الشاهد على عظمتها الروحية واصالتها .

٢ - الشعر الغنائي : هناك اربع مدارس شعرية تتقاسم
مواهب كتاب العصر : الايطالية ، والتقليدية ، ومدرسة
سلمنكة ، ومدرسة اشبيلية .

أ - ان التأثير الايطالي ، الذي كان عظيماً في القرن الماضي ،
اكتسب دافعاً جديداً حتى انه خلق مدرسة وجدت عالمها
النظري في جوان بوسكان (١٤٩٠ - ١٥٥٢) . وقد تأثر
هذا الشاعر ذو الاصل الكاتالاني باقامته الطويلة في ايطالية ،
وبدأ بكتابة « الكوبلاس Coplas » والاغاني الميلادية
والاناسيد ، على الطريقة التقليدية ، ثم اعتنق النزعة الايطالية
والتف رسالة شعرية للدوقة دي سوما كانت اعلاناً للمبدأ ،
ونظم ما يقرب من مئة قصيدة من نوع « السونه ^(١) Sonnet » ،

(١) سوله : قطعة شعرية من اربعة عشر بيتاً ، مؤلفة من رابعتين وثلاثيتين
وفقاً لقواعد ثابتة .

واحدى عشرة كانسيون Cancions ، يضاف الى ذلك القصيدة الطويلة المسماة « هير و لياندر » ، ثم كاييتولوس رثائية . وكان رجلاً ذواقه نخب نهائياً في توجيه اهتمام الجمهور نحو ايطاليا .

ومما من شك في ان الشاعر الكبير في هذه المدرسة هو غارسيلازو ديلافيجا (١٥٠٣ - ١٥٣٦) مزاحم بوسكاتر وصديقه . وقد قضى هذا الشاعر الرقيق افضل سنوات حياته القصيرة في ميادين معارك ايطالية « مسمكاً تارة بالقلم وطوراً بالسيف » ، وقتل في ضراحي طولون حينما كانت عائداً الى وطنه ، قائداً فرقته في هجوم على متراس يسد اعينهم الطريق .

وكان قد عرف افضل المؤلفين الايطاليين واستلهمهم ، ويحتوي عمله المقتضب - بحياته ، على ثلاث قصائد رعوية Eglogues ، وخمس كانسيونات ، ومرثيتين ، ورسالة شعرية ، وسبع وثلاثين قصيدة من نوع « السونه » . وقصيدته « اغنية الى زهرة الغنيد » هي نموذج الانشاء الاسباني المسمى ليرا Lira ، وقصائده الرعوية تشهد بتذوق العصر للنوع الريفي الذي خف تصنعه المفرط بواسطة الرقة والانسهام اللذين تمتسا از بهما اشعار غارسيلازو ، وكذلك بنقاوة لغته التي يمزج بها رغبات وعواطف شخصية .

ان غارسيلازو اعطى اللغة الكاستيلية مرونة وعذوبة كانتا مجهولتين قبله ، ولكن كمال غنائيته وضعه في مصاف الكلاسيكيين فيما بعد .

ويذكرنا غارسيلازو ، بحياته ومؤلفاته والتأثير الذي فرضه على من بعده من الشعراء ، بالشاعر الفرنسي اندره شنيه ، في كثير من النقاط .

دييجو هورتادو دي مندوزا (١٥٠٣ - ١٥٧٥) :
لعب هذا السيد الكبير دوراً سياسياً اولياً ومثل شارلكان في ايطاليا . وفي ايام فيليب الثاني زالت حظوته وكرس نهاية حياته لاعمال ادبية . وقصائده نوعان : فالاول مستوحى من القدمات وقد جعل منه النموذج الكامل للانساني « المتطلين » . والثاني يستخدم المقاييس الوطنية ، وهو ذو الهام مألوف ، وقح احياناً . ولهذا المنشئ الفخيم في بعض الاماكن نبرات تقارب نبرات جوان روين رئيس كهنة هيتا .

ب - احدث انتصار المدرسة الايطالية رد فعل عنيف عند التقليديين الذين خافوا على غنائبتهم ان تفقد اصلتها العرقية . وما من شك في ان اوزان الآوت مينور و الآوت ماجور كانت كثيرة المرونة لتجهز الشعراء بآلة موسيقية رحبة المدى . ولكن المسيكين بالمدرسة القديمة اعوزهم رجل عبقرى تصحيح مؤلفاته النظريات .

واكثرهم مهارة هو كويستوبال دي كاستيليجو (١٤٩٠ - ١٥٥٠) . فأثاره المجموعة في ثلاثة مجلدات تعد بين افضل آثار العصر وتمتزع فيها المستوحيات المتنوعة . وقد كتب هجاء حاداً « ضد اولئك الذين اهملوا المقاييس الكاستيلية لاتبعوا

المقاييس الإيطالية . وكانت النبال التي راسها على أتباع
بتوارك حادة وخطرة .

ج - والمدريستان الشعرينان الاخيرتان هما لاحتقان ، من
الوجهة التاريخية ، للمدرسة التي ذكرناها . وارفح وجهه في
المدرسة التي ظهرت في العقد الثالث من القرن السادس عشر ،
والمؤلفة على الخصوص من شعراء كاستيليين ، هو وجهه فواي
لويس دي ليون . اما مدرسة اشيلية فمن العصر نفسه تقريباً ،
وهي تركز الشعر الغنائي الاندلسي الكثير الالوان حول
فوناندو دي هيريرا . ولكن الصورة المنتصبة فوق الجميع هي
صورة اكبرهم ، لويس دي غونغورا .

لويس دي ليون (١٥٢٧ - ١٥٩١) : كان راهباً
اوغسطينياً يعد بين اشهر الكتاب الصوفيين . وقد علم زمناً
طويلاً في سلمكة ، وسجن خمس سنوات بأمر من ديوان
التفتيش . ولما استعاد حريته اصبح نائباً اسقفياً عاماً لرهبته في
كاستيليا ، ومات سنة ١٥٩١ .

ومن بين مؤلفاته النثرية التي لا يمكن فصلها عن شعره تلك
المحاورات المعنونة باسم « أعداد كريستو » (١٥٨٥) ، والتي
اتخذت صورة طرفة . وقد حاول فيها ان يشرح سر النعوت
الثلاثة عشر المقدسة المستعملة للمسيح . وكل من هذه المباحث
الصوفية مرفق بتحليلات اخلاقية دقيقة وتحليلات شعرية ذات
شكل افلاطوني ، ووصفت فيها مناظر طبيعية جميلة . اما فلسفته

فمزيج محظوظ من الزهو المسيحي والفلسفة الزينونية^(١) الظاهرة
بكثير من الوضوح في قصائده أيضاً .

ويظهر كعالم اخلاقي في مجته المقتضب المسمى « بروفهكتا
كاسكادا » (١٥٨٣) ، كتاب واجبات المرأة المتزوجة . ونثر
فراي لويس من اجمل النماذج في اللغة الكاستيلية ، في ذلك
العصر .

واشعاره الاصيله ، بصرف النظر عن ترجماته للكتب
المقدسة ، تبلغ الثلاثين قطعة تتحد فيها انقى مستوحيات الصوفية
الاسبانية باندفاعات الاغريق الالهية وكلاسيك هوراس الانيق ،
وتشغل مع نشيد الانشاد المكان الممتاز .

وهذه القصائد توحد في شطحات نادرة بين النقاوة المنسجمة
لشكل ذي اساس كلاسيكي وبين صدق العاطفة وعمقه .
والغنائية المتوازنة الفاتنة هي الميزة الخاصة لشعر فراي لويس .

د - ومدرسة اشيلية تناقض مدرسة لويس دي ايون
السامنكية . لان ترصن هذه ، وتعفها النسبي ، وقوتها العادلة
الصافية تناقض بريق تلك وفيضانها والوانها . انها تشير الى الفرق
الكبير ، الطبيعي والبشري ، بين النهضة الكاستيلية والجنوب
الاندلسي .

(١) الزينونية : نسبة الى زينون السيتيومي المولود في سيتيوم (نهاية القرن
الرابع قبل المسيح) (المترجم)

وما من احد يمثل المدرسة الاشيلية بكثير من القوة مثل فوناندو دي هيريرا (١٥٣٤ - ١٥٩٧). فهذا الاكليبيكي الذي لم يتلق اسرار النظام المقدس ، والذي يدعونه « الالهي » بسبب جمال اشعاره ، احرق كل حياته ذات العاطفة الطاهرة في سبيل الكونتس دي جلفس ، ليونور دي ميلان ، وكرس لها شاعريته والهامه وافكاره . وقد نشر ملاحظات حول مؤلفات غارسيلازو فعرّف بذلك شاعريته الخاصة .

وتتميز هذه الشاعرية بالبروز الذي يسبغه على عناصر اللغة الموسيقية ، ليحصل من الشعر على اكبر رنة ممكنة . وخلق بهذا لغة خاصة ، غنية بعناصر الالوان والتعابير وتنوع النعوت وتفخيم الكلام في الجملة . اما ابهة كلماته ، وصورة ، وقوة انشاءه الوصفية ، والايقاع الذي يمكن تناسق جذاب في التواءاته ، كل هذا يسبغ على عمله جمالا في النظم يميزه عن سواه . وبفضله اتخذت مدرسة اشيلية صفتها النهائية واصبحت ذات تأثير غير عادي . وسوف يقلده افصح شعراء اسبانية امثال لوب دي فيغا وغونغورا وكنتانا ، ولن يستطيع احد ان يهيئ النجاح افضل منه لمدرسة غونغورا او ان يرفع من شأن الاتقان السديد للشعر الاسباني ذي المقاطع الاحد عشر .

٣ - لويس دي غونغورا : هذا هو « الشاعر العظيم L'altissimo poeta » . فهل هو مجدد ؟ .. لا شك في ذلك ، ولكن مؤلفات هذا الذي دعي في عصره « هوميروس اسبانية »

و « ملاك النور » ترتبط بأنقى تقليد كلاسيكي . وغونغورا المنتسب الى طبقة نبلاء الثوب وارثة طبقة نبلاء السيف التي تشكل في اسبانية اصلب متراس للنزعة الانسانية قد غذي في طفولته ، وفي بيته الوالدي ، بتذكارات ميشولوجية وباستشهادات من تيوقريط وفرجيل واوفيد . وقد رأى النور في قرطبة سنة ١٥٦١ - ويبدو انه مخصص لانماء ذوق البهرجة والبهلوانية في انشاء تميز به اثنان من مواطنيه ، هما لوكان وسنيك .

ولما كان مقدوراً له تولي منصب القضاء او الحكم وفقاً لمركز عائلته فقد اكمل تشكيله الكلاسيكي في جامعة سالنكة ، وعاش في هذه المدينة عيشة الشباب ابناء العائلات الموسرة ، متهاوناً بالقانون الكنسي ، دائم التردد على قاعات المقامرة ، منصرفاً الى جميع ملذات حياة سهلة ليست المغازلات الغرامية هي الاخيرة فيها . ولم يمنعه ذوق الابهة والحياة المرحية من الاستمرار في ولعه بالانسانيات . وقد ارتبط بين سن الثامنة عشرة والعشرين بصداقة مع بعض الشعراء الشباب السالمنكيين الانتهازيين مثله .

وعاد الى قرطبة دون ان يحصل على الشهادة الضرورية التي تتيح له ممارسة وظيفة قضائية ، فانصرف الى الكنيسة . وفي سن الرابعة والعشرين انخرط في القضايا المقدسة وحصل على دخل في كاتدرائية قرطبة . ولكن واجباته الكهنوتية التي كان يمارسها بترائح فسحت له المجال لينصرف الى الحياة العامة ، حتى خيف عليه ان يعود الى ارضاء ولعه بالفقر ومناجاة ربه الشعر .

وكتب قليلاً : بعض الرومانس . . والمعروف منها خمسون
موزعة على مدار خمس وعشرين سنة - معظمها مضحك .
واغنيئات او ثلاث نظمت بمناسبة بعض الحوادث التذكارية ،
وبعض قصائد مناسبات من نوع « السونه » مهداة الى اشخاص
كبار او الى اصدقاء . هذا هو كل « العفش » الادبي الذي
اكسبه في سن الخمسين شهرة شاعر رقيق وعالم .

وبعدوته من رحلة الى فالادوليد ، حيث كان يقيم بلاط
فيليب الثالث يومذاك ، فقد اصبح رئيساً لجماعة من الشعراء
القرطبيين الشبان ، بينهم لويس كاريلو وبارافيسينو ، وتطور
نحو فن اكثر علماً وسداداً ، واكثر شخصية في الوقت نفسه .
ويبدو انه وعى تماماً مهمته كشاعر عند بلوغه سن الخمسين ،
كسرفنتس في « دون كيشوت » ، فترك دخله في قرطبة وذهب
لمدة سنة الى الريف حيث ثابر على نظم قصيدتيه الكبيرتين اللتين
ظلتا نموذجاً لما سمي في ذلك الوقت الانشاء المثقف : اسطورة
بوليفام وغالاته والاسطورة الاولى من « السوليدادس » وهي
نوع من الريفيات ينشد فيها الشاعر حياة الجبلين الغرامية .

وقد انتشرت هاتان القصيدتان ، اللتان لم تنشرا في حياة
المؤلف ، في نسخ مخطوطة في كل من اسبانية وايطالية حيث
كان جيان باتيسا مارينو يعطي في العصر نفسه اشارة تجديد مماثل
في اللغة الشعرية بكتابه « آدون » .

وكان لغونغورا كثير من المعجبين الغيورين ، وهم على

الغالب مقلدون اكثر منهم مهرة . ولكن حملة ادبية قامت ضده في الوقت نفسه وعلى رأسها كوفيدو Quevedo وجوريني Jauregui ولوب دي فيغا . والعجيب في الامر ان هؤلاء المشنعين الثلاثة قد تعرضوا هم انفسهم للعدوى « الغونغورية » .

واستطاع تلامذة الشاعر واصدقاؤه ان يقنعوه بالاستقرار في مدريد التي عاد فيليب الثالث فجعلها عاصمة للمملكة . وعين غونغورا كاهناً فخرياً للملك فوجد في البلاط حماة ذوي مراكز ممتازة امثال الدوق دي ليون ورودريغو كالديرون الشهير الذي فقد حظوته بعد بضع سنوات ومات على المقصلة . وقد اوحى هذه النهاية الفاجعة للشاعر واحدة من اجمل قصائده . ولكنه لم يعد ينظم قصائد ذات نفس طويل بعد السوليداد الثانية المخصصة لوصف حياة صائدي الاسماك . ونجد بين قصائده « السونه » المأتمية اصفى طرف الدور الاخير من حياته .

وكانت تساوره دائماً فكرة الموت فجعل موضوعه المفضل المعارضة بين العدم حيث الوجود البشري الداكن وبين فخخة المآتم والزينات الباطلة والمقابر .

وفي سنة ١٦٢٦ شعر بقرب نهايته فانسحب نهائياً الى قرطبة حيث مات في السنة التالية .

ونستطيع ان نميز عصرين متاخرين في مؤلفات غونغورا : فالعصر الاول كان فيه الشاعر مخلصاً لتقليد غارسيلازو وهيريرا

فاعتمد انشاء واضعاً وبجث عن موحياته في المواضيع الشعبية على الخصوص ، والعصر الثاني قطع فيه الشاعر علاقته بالمثال الكلاسيكي واختار تركيباً للجمل وبياناً شخصيين جعلاً مؤلفاته غير مفهومة . ولكن النقد الحديث الذي اقر علم تاريخ للازمنة اكثر قساوة على مؤلفات غونغورا قد اثبت بطلان هذه النظرية .

والحقيقة ان الشاعر قد ثقف وبتين للشعر منذ شبابه حتى موته : ربة الشعر العامي وربة الشعر الفصيح العالي . واذا درسنا بانتباه قصائد الفئة الثانية على ضوء علم تاريخ الازمنة يتأكد لنا وجود تطور دائم في مؤلفاته ، سائر من قصائده الاولى «السونه» خلال السوليداد والبوليفام حتى المؤلفات المأتمية في سنواته الاخيرة . وتركيب الكلام عنده ، المتجه منذ البدء ليتقرب وفقاً لتركيب الكلام اللاتيني ، يتعمد شيئاً فشيئاً بالعكسيات inversions والمضمرات anacoluthes ؛ وتهدف مفرداته للوصول الى معنى العبارات البدائي في قلق يظهر اكثر فاكثر في «اعطاء الفاظ القبيلة معنى اكثر صفاء» . وفي الوقت نفسه فان الاستعارات التي تعتدي فيها الواحدة على الاخرى تتكاثر تكراراً لا نهاية له وينشأ من ذلك في بعض الاحيان الغاز من الصعب ان نجد وراءها الوحي الاولي . وفضلاً عن ذلك فان التذكارات الميثولوجية والتوراتية ، والكنائيات التي لا يعثر القارئ غير المطلع على مفتاحها تجعل الكثير من المقاطع في مؤلفاته غير واضحة الا على ضوء التفسيرات . ولكننا نملك اليوم

تفسيرات كثيرة لغونغورا تجعلنا نحمر خجلاً لجلنا .

ولكن اي وضوح في العبارات وراء هذا العالم الواسع الصياني احباً ، حين يتعلق الامر بابرار صورة ! واي غنى بالاشكال والالوان وراء المجازات والاستعارات ! واي استحضر جذاب للاشياء المألوفة عند الاختيار البسيط للنوع !

وبصرف النظر عن كل قضية مدرسية فان غونغورا الذي يريد جيل الشباب في ايامنا ان يرى مثيلاً له ، يبقى واحداً من اكبر الشعراء ، ويمكن ان يكون اكبر شاعر في اسبانية .

٤ - تلامذة غونغورا: انهم كثيرون ولكنهم لا يعترفون بنسبتهم اليه ويتمردون على تأثيره الذي لا يستطيعون الا ان يقفوا تحت وطأته .

والاخوان ليوناردو دي ارجنسولا هما افضل ممثلي المدرسة الاراغونية ويحتلان مركزاً ممتازاً بين شعراء عصرهما . وقد جمعت آثارهما في مجلد واحد سنة ١٦٣٤ . واكبرهما « لوبرسيو » ذو اناقة ونعومة ، اما الثاني ، بارتولومه ، فكثير القوة والعبق ، والاثنان يستوحيان الكلاسيك اللاتيني ، تاركين التجديدات المثقفة ، ولعنهما نقيّة مهبدة حتى ان لوب دي فيغا كان يقول عنها: « لقد جاءا من الاراغون ليعلمانا لغة الكاستيل » .

ومع ان الاثر الرئيسي للوب دي فيغا هو في المسرح فانه ، مع ذلك ، اهم شاعر عرفه القرن الذهبي بعد غونغورا . والصفة.

الرئيسية لشعره هي الميعان : ميعان الصور والتفكير والتعبير والانسجام الموسيقي .

وقد حاول لوب ان يوحد بين الشكل الغنائي للمدرسة « المتطلينة » والتقليد القومي الصرف في الاشعار القصيرة، واعطى في ذلك نماذج طيبة ، وكان مثاله الشعري في ان يوضح « الفكر الاسباني مع الزخرف الايطالي » ، وكانت عدواً دائماً للنزعة التثقيفية cultéranisme مع انه كان يطبقها في غالب الاحيان، وهذب الرومانس و « السونه Sonnet » بشكل مدهش ، واجاد في اوصاف الطبيعة : فالحيوانات، والزهور ، والنباتات، وعناصر المناظر الطبيعية الاخرى كانت كلها نماذجه المفضلة . وعرف ان يمزج الشعر الشعبي وطلاوته بدقة الفكر الاكثر فصاحة . وحين سار على اثر غونغورا في الخضوع لروح العصر ، فقد عرف دائماً ، بتملك المرونة الباسمة التي لا يملكها احد غيره، ان يجد الينابيع العميقة للاحاساسية الشعرية ، وان يشرحها بسهولة لا مثيل لها .

واخيراً فرنسيسكو دي وجاس (١٥٨٣ - ١٦٥٩) ، وهو شاعر اندلسي يستحق الاشارة اليه بسبب قوة الهامه وذوقه بالنعوت والمثاليات الفلسفية الاكثر سمواً . وقد ظل وقتاً طويلاً يفضل هيريرا على نفسه ، وتخصص بانشاد الزهور وترك مقاطع مؤثرة حول الوردة على الخصوص لا تزال تدرج في جميع كتب المنتخبات الشعرية .

٥ - الملحمة : انها لم تمت بذهاب العصر الملحمي بل كان تطورها مدهشاً حتى خلال العصر الذهبي. ويعود الفضل في ذلك الى الرغبة في معارضة المؤلفات الايطالية المماثلة والى الكبرياء في انشاء مفاخر اسبانية على جميع مساح العالم ، ولـكن نسبة الحياة كانت تعوزها، فهناك اكـداس كبيرة من القصائد الطويلة قد ظهرت ولم يستطع ان يخترق العصور منها الا القليل .

ومن بين الملاحم الدينية لم تستطع سوى واحدة فقط ان تعيش ، هي « المونسرات El Monserrat » من تأليف كويستوبال دي فيرويس الذي غنى اسطورة الناسك جوان غاران الكاتالانية القديمة قاتل ابنة الكونت دي برشلونة والذي نجح بشفاة العذراء بعد توبة غير عادية . وهذه الاسطورة الخاصة بالقديسين لا يمكن ان تكون ملحمة حقيقية الا بما فيها من حشو، ولكن طابعها الصوفي وقوة انشائها مددا شهرتها طويلاً.

اما الملاحم التاريخية مثل « لادراغونيسا » او « اورشليم المفتوحة » للوب دي فيغا ، و « انتصار الرونسفو » لبالبونيا او غيرها ، فقد ألفت في زوايا الـاهمال بعد ظهور « الآروكانا » تأليف ألونسو دي إرسيلاي زينيغا بين سنة ١٥٦٩ وسنة ١٥٩٠ . وللمرة الاولى والوحيدة يلهم اكتشاف اميركا قصيدة كبيرة. وموضوع هذا الكتاب المقسوم الى ثلاثة اقسام هو الاستيلاء على الشيلي واستعمارها والمعارك التي خاض الاسبانيون غمارها ضد الآروكانيين الى ان تغلبوا عليهم نهائياً .

وبسلوك هذه الطريق فان ارسيللا شهر الحوادث الكبرى المعاصرة
كمركة سان كنتان ومركة ليبانت وحرب فيليب الثاني ضد
البورتغال .

وتبرز احدى ميزات المؤلف في سرد كثير من الحوادث
التي كان شاهد عيان لها، وكذلك وصف الاشخاص والاماكن
والمناظر الطبيعية .

وهذا التمجيد للنشاط الاسباني في العالمين القديم والجديد ،
بواسطة ثمانيات قوية تتخللها بعض الاحيان نسيات حية من
المعارك ، محاولة اصيلة لخلق شكل قومي للملحمة وذلك بتحويل
العناصر القديمة . ومع ذلك فان النجاح الذي احرزته هذه
المحاولة لم يوصل الى نجاح النوع .

٦ - النثر التعليمي : هنالك اسمان يمتازان عن غيرهما في
القسم الاول من القرن السادس عشر ، هما غوفارا (Guevara)
وفالديس (Valdès) .

انطونيو دي غوفارا (مات سنة ١٥٤٥) : كان اسقفاً
في قادس وعرف طوال حياته نجاحاً عظيماً كمؤلف، في اسبانية
وفي الخارج ، وكتابه الرئيسيان هما «ساعة الامراء» و«احتقار
البلاط ومدح الحقول» .

وغوفارا ذو الانشاء الجميل كان استاذاً للبيان في عصره كما
كان بلزاك في فرنسا في القرن التالي . وكان يملك جميع فضائل

البياني الكامل وجميع عيوبه ايضاً ، ومرد ذلك في قسم كبير الى التأثير بنزعة اللغة الانكليزية المستعملة في بلاط انكلاترا على عهد اليزابيث والمسامة euphuisme . اما من ناحيته فقد كان كذلك وفقاً للمفاهيم التي تطورت بعده .

جوان دي فالديس (مات سنة ١٥٤١) : هو احد الوجوه الاكثر فتنه في الاحاد الاسباني ، كتب « محاوره مركور وشارون » فجاءت تقليداً ماهراً للوسيان واعاد المجد لرقصات الموت القديمة . واشتهر على الخصوص بكتابه « محاوره في اللغة » الذي كتبه في نابولي ونشر بعد ذلك بوقت طويل ، وهو جدل لغائي حقيقي استعر بين اسبانيين وايطاليين حول جدارة اللغة الكاستيلية وشهرتها . وقال عنه ميناندز اي بيلايو انه اعظم كتاب نثري ظهر قبل سرفنتس .

واعطانا هذا العصر مؤرخاً كبيراً في شخص اليسوعي جوان دي ماريانا (١٥٣٥ - ١٦٢٤) ، وهو واعظ بليغ ذو ثقافة واسعة اراد ان يكتب تاريخ بلاده بقلم متحرر . وبجسه اللاتيني المسمى « دي ريج De Rege » الذي يقول بشرعية قتل الملوك المستبدن كان ذا تأثير على رافايك^(١) وقد أحرق في ساحة غريف Grève .

وكتب ماريانا « تاريخ اسبانية » باللاتينية في ثلاثين كتاباً

(١) فرنسوا رافايك: قاتل هنري الرابع ملك فرنسا، ولد في تولوز بالغرب من اقليم ومات ممزقاً ارباً (١٥٧٨ - ١٦١٠) . (المترجم)

ثم ترجمه الى الاسبانية ، وظهر هذا النص من سنة ١٦٠١ حتى وفاة صاحبه . وهو يضم جميع الحوادث منذ العصر الاسطوري حتى ايام الامبراطور شارلكان ، ويرمي الى ان يكون تقریظاً للمآثر القومية ، وقد تبع ، في شكله ، مثل المؤرخين اللاتين ونخص منهم بالذكر تيت ليف .

٧ - مؤرخو العالم الجديد : انتجت الفتوحات في اميركا سلسلة طويلة شائعة من المؤرخين . واذا نحينا جانباً وسائل كولومبس الخاصة التي هي وثائق ثينة من حيث انها تجعلنا نستشف طباعه « حب الشهرة ، والزهو ، وحب الذهب » ، ومن ناحية وضوحها الاثنوغرافي (علم خصائص الشعوب) ، فان لنا من رسائل هوفان كورتيس وعلاقاته الرسمية نماذج من هذا النوع . ولم يكن كورتيس قاسياً غير مثقف . فقد درس في سلمنكة واتم دراسته الادبية . وتذكرنا رسائله المصقولة باعتناء بانشاء سيزار ، وقد وصف فيها الشعب المغلوب ، ومؤسساته ، وابنيته ، وعاداته بلطف ومحبة لا نجددهما عند نموذج اللاتيني . ونالت في اسبانية والخارج نجاحاً دائماً .

غونزالا فوفاندز دي اوفيدو (١٤٧٨ - ١٥٥٧) : ألف « التاريخ العام للهند » في قسمين . وهذا الكتاب يقدم لنا كمية من المعلومات والتفاصيل الغريبة مما يجعل له جاذبية كبيرة رغم نقصان المخطط العام . واوفيدو لا يظهر اي كره للهندي بل يعتبره طبيعياً . ولكن خلو الكتاب من روح النقد يفسد

في بعض الاحيان افضل صفحاته. اما رأي المؤلف بكريستوف كولومبس فكثير التحفظ .

برتولومه دي لاس كازاس (١٤٧٠ - ١٥٥٦) : يبدو في كتابه « خراب بلاد الهند » المدافع الكريم عن هؤلاء الذين عاملهم الفاتحون بشراسة ، وكان لكتابه تأثير كبير في الخارج حيث حكم منذ ذلك الوقت حكماً قاسياً على عمل اسبانية الاستعماري . وهو جرم في بلاده ونال هجاء لا نهاية له . وهو كصاحب مذهب لا يعرف التساهل ، لم يستطع ان يظهر الفروق الدقيقة في احكامه على اساليب الفتح . وكتابه يهدف الى اقامة البرهان على اشياء لم يكن يفترضها وهو يكتبه .

لوبيز دي غومارا (١٥١٠ - ١٥٦٠) : كان امين سر هرنان كورتيس وكتب بدوره تاريخاً لموطن الهند . وهو ذو ثقافة ادبية واسعة جعلته يطمع في ان يكتب مؤلفاً أصيلاً . ولكن تعلقه بكورتيس جعله يخضع لسيده ويترك مفاخر جمهور الفاتحين طي الظلام .

برنال دياز دل كاستيلو : هو نموذج كامل للرائد ، كتب « التاريخ الحقيقي لفتح اسبانية الجديدة » ليورد على كتاب غومارا ويعطي كل واحد من المساهمين نصيبه من المجد . وانشأه قاس يلائم كل جندي ، ونثره خشن غنيف يدل جيداً على انه رجل حرب لا رجل ادب . ولكن قصته صادقة لا تعوزها الكياسة وتزخر بتفاصيل تصويرية .

ولكن ليس هناك من مؤرخ بعد الاب ماريانا له قيمة انطونيو دي سوليس اي ريفا دينيرا (١٦١٠ - ١٦٨٦) ، الذي كتب « تاريخ فتح المكسيك » سنة ١٦٨٤ . فقد قدم سوليس البرهان في هذا التصوير الشامل على وضوح لا يشوبه اهمال ، ودقة خالية من العلة ، ثلاثم المؤرخ الحقيقي . وعرف ببساطته ان ينفخ نسمة القيمة والجدارة في كتاباته التاريخية . وانشاؤه قوي ، واضح ، مجرد .

وكان يعرف ان ينظر نظرة واسعة الى الاشياء فلا يعرض حوادث الفتح فقط بل يميل ايضاً الى درس اخلاق السكان الاصليين ووصف دينهم وسياستهم وفنهم وصناعتهم .

٨ - الصوفيون : ان الكتاب الدينيين الذين يطلق عليهم هذا اللقب يثلوث وخدم تقريباً الفلسفة الاسبانية ابتداء من العصر الذهبي . فرامون لول العالم المشهور في القرون الوسطى احيا مذهب ما فوق الطبيعة وعبر عنه في نبوات حواراته الجميلة « بين الصديق والمحجوب » . وقد تفتّح هذا المذهب في القرن السادس عشر واتيح ازهاره الادبية الاكثر تألقاً .

والتقاء تأثيرات عهد النهضة الدينية والتأثيرات الكاستيلية في القرون الوسطى ، ومجرى سامي هو الافلاطونية الجديدة التي يدن بها اليهودي الاسباني البليغ ليون العبري ، والمهياج الديني الذي كانت يعيش فيه معاصرو القديسة تيريز ، ومفهوم الحب وروح الفروسية ، كل هذا انتج في اسبانية نموذجاً خاصاً

للفارس الكاثوليكي ذي النفس المعجونة من جوهر المؤلفات الصوفية .

وما من شك في ان هذه التأثيرات كانت حية يومذاك في كل اوروبا ، ولكن بدرجة مخففة . اما في اسبانية حيث تتجابه روح الاصلاح والروح المضادة له فان حماسة الكتّاب الدينية قد تأكدت بشكل غريب . فصوفيتهم التي لا يمكن مزجها بغيرها تتميز بتمجيد الشخصية الانسانية وحرية الارادة . ومن هنا جاءت ضرورة المؤلفات العاملة على انقاذ النفس . والصوفيون علميون اكثر منهم نظريين (انظر القديسة تيريز) ، يقومون بعمل الاحسان لمجرد الاحسان ، وولدوا اخلاقيين فكتبوا ليفهمهم الشعب ، وليعلموا ، وليقودوا ، وبهذا الشكل استعملوا لغة الكاستيل القوية باكثر ما يمكن من الوضوح في القرن السادس عشر ، وحيث ولد من ذلك كنز ادبي لا يقدر بثمن وذهب تأثيره بعيداً حتى وصل الى اكثر كتّابنا الحاليين .

فواي لويس دي غوينادا (١٥٠٤ - ١٥٨٨) : خطيب ديني نابغ كان معروفاً للدوق دالب . وهذا الدومينيكي يملك ثقافة كلاسيكية متينة ويستشهد بارسطو وسنيك وشيشرون والقديس توما . ويشتم من كتاباته تأثر دائم بافلاطون والقديس اوغسطين .

وله كتب مواعظ « لاغياي بيكادورس ، الليبرو ديلا اوراسيون اي مديتاسيون » وكتاب « يوميات حول الحياة

المسيحية » . وان لم يكن ذا اصاله كبيرة في الاساس فانه يملك على الاقل عاطفة كونية عميقة ، ويستشهد بالمناظر الطبيعية السامية على عظمة الله اذ وصفها بملاحظة دقيقة ، وعبر عن عاطفة اللون والجو الحية بانشاء متالقي منهمج يظهره كخفليب .

اما ممثلة المدرسة الصوفية الاكثر نبلاً واصالة فهي تيريزا دي سيبيدا اي احو مادا ، القديسة تيريز ، التي ولدت من عائلة كاستيلية قديمة في افيلاسنة ١٥١٥ . وقد كرس هذه الراهبة الكرملية نفسها لاصلاح رهبنتها وقدمت البرهان على طبيعة عملية قوية ، دينية صلبة . ولما كانت قد قرأت في طفولتها كثيراً من روايات الفروسية فقد رغبت يومذاك ان تصل الى الارض المقدسة وتقاسي فيها آلام الشهداء . وحين بدأت تعلم في الرهبة الكرملية كرس حياتها للتأسيس وتنظيم الاديرة الجديدة . وكانت منظمة مدهشة وسياسية حاذقة ، و متمردة غير مهالبة في بعض الاحيان ، وقد قذفت نفسها في مجازفات سببت لها احزاناً ثقيلة ولكن طبعها المرح الارادي جعلها تتغلب عليها .

وقد سردت قصة كفاحها في « كتاب حياتها » (١٥٧١) ببساطة ملأى بالاناقة والصفاء والكمياسة . ولم يفسد ذوقها العملي والانعكاسات الحكيمه لنصائحها الاخلاقية تلك الفتنة المنبعثة من صفحاته . اما حمية الحياة الداخلية فتتفجر من كتابها « كاستيلو انثريور » او « لاس موراداس » . وهو رمزي يصف ما جنته النفس خلال القصور السبعة التي سكنتها بالتتابع الى ان غاصت

في الوجود الالهي الذي كان للقديسة تيريز معه مفاوضات
واندفاعات عاشقة حقيقية . وغنى الصور جعل لهذا الكتاب
العاطفي ، العميق التفكير ، قيمة شعرية عظيمة . وكتاب
« الكامينو دي بروفكسيون » (١٥٦٥) خصصته لتقديم نصائح
ناجعة لراهباتها في سبيل بلوغ الكمال النفسي في الحياة الرهبانية :
نصائح في الفقر ، وحب القريب ، ومدح التواضع ، والتعشف ،
والصلاة . ولم تهتم القديسة تيريز بالأدب في صفحاتها لأنه لم يكن
لها سوى هدف واحد : البناء والتعليم . وكانت عالمة ، تعلم
مذهب الحب وتكتب ، على حد قول زميلاتها ، باندفاع وصدق
مطلق .

وانشاؤها انعكاس لروحها وقلبها ، اذ حذف منه التأنق
اليباني . ولغتها مألوقة دون شك ولكنها قوية جداً ، تارة تبدو
صارمة وطوراً لطيفة حية ، ولكنها دائماً واضحة لذيدة المذاق .
وقال لويس دي ليون عن فنها : « انني اشك بوجود كاتب في
لغتنا يمكن ان يعادها في شكل الالتقاء ، ونقاء الانشاء وسهولته ،
وفي الكياسة وتجميع الكلمات المتقن ، وفي الاناقة دون تكلف ،
تلك الاناقة الفائقة حتى منتهى حدود الفتنة » .

ويحتفظ للقديسة تيريز بعدد من الرسائل تظهر فيها صفاتها
الكتابية ، وكذلك بعض القصائد الصوفية (دون ان نتكلم
عن القصيدة الشهيرة « قصيدة للمسيح على الصليب » التي نسبت
ليها زمناً طويلاً ، ولكن مؤلفها ظل مجهولاً) التي تبدو الجملة

فيها سريعة ، واللحن مقتضباً ، وانشيد الميلاد عديدة .

جوان دي يديس Yepes المسمى كهنوتياً جوان ديلاكروز (١٥٤٢ - ١٥٩١) : كان راهباً كرملياً ككديسة افيللا ، وكان صديقاً لـ ... وتلميذاً . ومؤلفاته الروحية تغني حب الله بنبرات لم يسمع مثلها حتى هذا العصر .

والرئيسية منها هي « سوبيدا جبل الكرمل » ، لانوش او سكير دل ألما ، لا لاما دي آمور فيفا » ، وقد ظهرت بعد « الكاتيكو » الروحية (١٦٢٧) .

ولجميع قصائده شروح نظرية لانها غامضة بسبب صعوبة الموضوع ، وتؤلف جهازاً كاملاً من اللاهوت الصوفي المستقل تمام الاستقلال عن المذاهب الخارجية المائلة . وهذا الجهاز يحتقر الثروة الارضية ويعظ في تطهير النفس ، والاتحاد الكلي بالله ، ولكنه لا يسقط ابداً على الاوهام ، ولا يحتقر العقل البشري .

وهي تشهد بانه ارفع شاعر صوفي في اسبانية بمؤلفاته التي وصفت انها « ملائكية » ، سماوية ، الهية » ، حيث تظهر فيها عاطفة خاصة لطبيعة مشربة بحضور الحبيب الذي يلقي نظرة على الجبال والسهول « فيكسوها جمالاً » .

وقصيدة « الصعود الى جبل الكرمل » تتألف من ثمانية اناشيد يصحبها ثلاثة كتب في التفسير . اما قصيدة « الترتيل

الروحي ، فتتضمن اربعين قطعة مشروحة ايضاً .

وفي التعبير عن الحب الالهي الذي تشي به هذه القصائد فان القديس جان ديلاكروا وضع الحلو اللطيف والسحر الحسي اللذين ينبضان في افضل القصائد الغزلية المعروفة ، وينسيف اليهما تلك العاطفة الاصلية للطبيعة التي زينتها عاطفة الشاعر الروحية بتألق لا مثيل له ، مما جعله يبلغ تأثراً شاعرياً وغيبياً حقيقياً لا يتجزأ بشيء غيره . وكل شيء فيها يتم عن شفافية انجذابية لدقة وقتنة لم تستطع القديسة تيريز نفسها ان تبلغها .

٩ - الرواية :

أ - رأت رواية الفروسية ذروتها تمتد خلال القرن السادس عشر بكامله ، وظهر لأماديس مزاجموت - نثيرون أشهرهم : بليران دي انجلترا ، فلوريزاندو ، ايزورات دي غريسيا ، أماديس دي غريستا ، فلوريزال دي نيكوا . وظهر في الدور البريتوني لهذا النوع مؤلفات مثل « تريستان دي ليونيس » طلب القديس غرال ، ارتوس الغربي » ، فاذا بابطال وفرسان جدد يناضلون بدورهم ضد الناس والسحرة ، وذعر الاخلاقيون من نجاحهم فاعلنوا الحرب المقدسة ضد هذه المنشورات الهذليانية التي تبلبل تخيلة القراء ، وخافوا ان تصل هذه المؤلفات الى العالم الجديد فتسبب اسوأ ارتداد في اخلاقية السكان الاصليين وعواطفهم .

وفي منتصف القرن السادس عشر بدأ نجاح هذا النوع

يضعف ، فنضبت حمية الروائيين المحتدمة ، او سفلت الى درجة امتزاجها بتعابير هذيانية دينية وتمثيلها ابطالاً الهيمن . ولم يتأخر الانحطاط مطلقاً حتى انه اصبح كاملاً في بدء القرن التالي حين اجهز عليه سرفنتس بالضربات الاخيرة .

ب - الرواية الريفية : وبعد الفرسات المصفحين بالحديد جاءنا رعاة الصالونات من ايطالية بعصيم المزخرفة واشترطتهم وابريمهم فبعثوا ذلك النوع من القصائد المختصة بعيش الرعاة bucolique حيث ازدهر بشكل يفضل ازدهاره في القرون الوسطى الاسبانية . وكان لقصائد جوان دل انسينا وجيل فيسانت ، « فلانسيكو الميلاد » ، طعم حقولي لا يمكن انكاره . اما الرواج الايطالي « للأركاديا » من تأليف سنازار ، و « السوداد » البورتغالية العذبة الكثيبة ، فقد هيا حفلة النصر لهذه الرواية الجديدة ، ولكن الانتصار بلغ اشده في قصة « انديانا » لمونتي مايور .

جورج دي مونتي مايور : ولد في البورتغال ، وعاش على الخصوص في فالنسيا بالقرب من ليون Leon ، ومات في البيامونت . وكتب بريشة سهلة وحبر محلي بالسكر غراميات راعية نضرة بالراعي ميرينو . غراميات عورضت بالث شكل ، ولكنها انتهت كما يجب ان تنتهي ، بالزواج . وقد نالت كتب « ديانا » السبعة من النجاح ما نالته كتب اماديس ، وظهر كثير من الكتب محاكاة لها .

وكانت قيمتها الادبية كبيرة بما حملته الى الادب من مواضيع عصرية ومفهوم جديد للغيرة وخيبة الامل الغرامية ، في بسيكولوجية دقيقة لوحظت باعتناء . اما الروح وقد نعتت من مراثيات الحرب ، فقد توجهت بسرور نحو حقل اكثر صنعة دون شك ولكنه ذو تراخ لطيف متناسق .

وفي فرنسا فان رواية «الاسترة»^(١) L'astree كانت احد اصداء «ديانا» الاخيرة . وقد اعطت الاثنان الحب البشوش شكلاً جديداً وساعدتا على صقل الاخلاق .

ورواية «ديانا اينامورادا» تأليف جيل بولو التي ظهرت سنة ١٥٦٤ لم تكن دون قيمة ؛ فانشاؤها ، مع القصائد التي تتضمنها ، مليء بالكمياسة . وسنوي ان سرفنتس نفسه يكتب «غالاتيا» ؛ ولوب ألف «اركاديا» ؛ وغالغز دي مونتالفو نشر سنة ١٥٨٢ «الباستور دي فيليدا» التي ارتفعت الى الاوج . ولكن هذا النموذج قد ذهب ؛ ومرونة الانشاء المحببة لم تنقذ اصطلاح عقدة الرواية والعواطف المفرطة في الدقة ، ولم يعد الرعاة يرضون القراء ، ومضى زمن الريفيات .

ج - الرواية الموريسكية (العربية) : قدمت اسبانية ، كآخر تحية للاسلام المغلوب ، رواية عربية تصور فيها العدو

(١) استرة : الهة العدل ، ابنة جويتر وتيميس . وهي اسم رواية ريفية من تأليف اونوره دورنه فيها وصف حقيقي للطبيعة الى جانب تحليل نفسي عادل ودقيق ، وكان تأثيرها ابداعياً في الادب الفرنسي . (المترجم)

التقليدي بكرم واثافة عز نظيرهما . وتاريخ الزغري Zègries
وبني سراج المعروف باسم « حروب غرناطة الاهلية » رفع اسم
جنيز بيريز دي هيتا ١٥٤٤ - ١٦١٩ الى اوج الشهرة . وهو من
مرسية ، وكتابه سيبتوا مركزه اليوم بين المؤلفات التاريخية التي
كان يبشر بها . ويمتزج فيه التلقيق والحوادث الحقيقية امتزاجاً
وثيقاً ، حيث يسرد في القسم الاول منه حكاية سقوط غرناطة
سنة ١٤٩٢ ويبرز في وجه الملوك الكاثوليك صورة ابطال غرناطة
و « الراي تشيكو » ، الملك الصغير ^(١) ، الذي يستحق الرثاء .
ويعرض في القسم الثاني ترمذ غرناطة والالبوجراس ^(٢) الذي
حصل بين ١٥٦٩ و ١٥٧١ .

ان المآسي المؤثرة الرائعة التي يتضمنها الكتاب ومغامرات
الحب التي تزينه تؤلف لوحة حية هي طرفة بالالوان المحلية والقصة
الشعرية . وقد عرف المؤلف كيف يجعل نصيباً لصفات الخصوم
في تلك المبارزة المحمومة التي تتألق فيها الشجاعة من الناحيتين ،
وكذلك فان الحب الذي هو اشد عنفاً من الجنس والدين شاهد
على حالة فروسية روحية لم يتخطها احد الا في النادر .

وتألق القصة ارتفع ايضاً « برومانس الحدود » العظيمة التي

(١) المقصود به ابو عبدالله الصغير آخر ملوك العرب في غرناطة .

(٢) الالبوجراس Alpujarras : اودية عالية جنوبي السيرا انيفادا في
اسبانية وهي مشهورة بثورة العرب الذين التجأوا اليها بعد سقوط غرناطة .

(المترجم)

ادمجها هيتا في نسيجه . ولم تكن هذه « الجواهر العديدة النظير في الشعر الكاستيلي » الا نتاج مجتمع بطولي ، وليس بربرياً ، مستوحى من الروح القومية الاكثر حياة ، ويعكس في الوقت نفسه الاخلاق ، والملابس ، وآثار الاندلس العربية ، وتظهر فيه نفسية الشعب المغلوب في اعظم خطوطها المميزة .

اما الكاف بالرواية العربية فقد بدأ سنة ١٥٦٥ بنشر الاقصصة الجميلة « ابن سراج ابندارين وظريفة الجميلة » . وقد ظهرت هذه الجوهرة ذات الكتابة المقتضبة السريعة في « الانفانتاريو » تأليف انطونيو دي فيليبيجاس الذي هدف الى احياء خبر قديم ، وكانت تحتوي على بذور جميع عناصر النوع التي ستفتح عند بيريز دي هيتا .

د - الرواية اللصوصية : لم يكن النوعان : الريفي والفروسي ، رغم نجاحهما ، سوى غراس تحملت حملاً الى الاراضي الكاستيلية . وها هو الآن نوع نموذجي اصيل يظهر مع الروايات اللصوصية وينبجس تلقائياً من التربة الملقحة بالنفسخ القومي . وما من شك في ان هناك لصاً في جميع العصور ترجمت صورته على الغالب تحت جميع السموات ، ولكن لم يستطع اي واحد منها ان يبعث ادباً زائراً واضحاً يختلف عن غيره من الآداب ؛ فاذا بالتقليد الادبي يتقرر فيه بوضوح ، واذا به يأتي مع هيتا رئيس الكهنة ، ومع « سلاستين » و « كورباخو » ، وينبجس من الجرى الشعبي القاسي الكثير البذور الذي تظهر نبراته القوية

في الملصقة والرومانس وامثال القرون الوسطى ؛ وكان رد فعل
عنيف ضد تفاهة الرعائيات والغراميات الفروسية المفرطة بالدقة
واعنف هجاء يمكن قذفه في وجه العواطف السامية التي تمجد
شجعان ذلك الزمان . إنا نجد هنا نبلاً معكوساً ، فخوراً باصله
المنحط ، واعياً شخصيته ، فخوراً ايضاً بمجازفاته البائسة اكثر
من فخره باعمال السلاح الاعظم قيمة . والجوهر الديموقراطي
للغة والروح الكاستيلية يعطي النوع اللصوسي فلسفة وشكلاً لا
يشبههما شيء . اننا امام ثمرة برية من سهول اسبانية الخشنة
تتكشف فيها صلابة غير حقيرة ، انها صلاة طبقة متوسطة في
جنس من الناس .

واللص او الوغد اتجاه ملحمي ايضاً ولكنه يستعمله في سرد
كفاحه اليومي ضد الجوع والالم الجسماني . وايس هناك من
شيء جدي سوى مسايس القوانين التي تدير الجسم الانساني .
عليه ان يتغذى ، ويرتدي ملابس ، ويتذوق ملذات الحب ،
وينام بمنجى من « السيرزو » العنيف . هذه هي المشكلة التي
تعرض للصعلوك في كل صباح ويجب عليه ان يحلها . يقول المثل
القديم « غداً سيكون يوماً جديداً » . ليس لنا ان نهتم بذلك ،
لا بالموت ولا بحياة المستقبل . انه طعم من النزعة العدمية
« النهيلستية » يتصاعد الى الشفاه عند قراءة بعض صفحات من
الروايات اللصوصية .

وليس هناك ما يدهش ايضاً في رؤية اللص عندما يتخذ امام

الموت موقفاً طليقاً . ان الصوفي لا يخاف الموت ، ولا الجندي ايضاً . فللاول مجد الجنة والثاني مجد الارض . وهما طعمان كافيان لمجاهة الساعة الاخيرة . اما اللص فلا يرى فيها ، دون ان يخاف شيئاً او يتمنى شيئاً ، سوى نهاية معركة لا تنتهي كانت فيها الساعات الجميلة نادرة والسبئة كثيرة . انه لا يحمل قلبه في منديل : فالحب المثالي لا يزعبه ابداً ، والجوع يلزمه دائماً . انه عقاب لهم ما ينفك يعلن عن حقه . واثناء هذا البحث الوضع المنحط فان الصعلوك سيحمل المرح على الغالب ، مرح ناتج عن احتقار متين لكل ما هو غيبي . ولكن ضحكته سترن خلال العصور بنبرة خاصة لا تدل على الغالب الا على اوهام اليأس المفرطة .

أ - لازويلو دي توروسى : انها اولى الروايات اللصوية تاريخياً ، وافضلها بلا شك . واول طبعة معروفة لها تعود الى سنة ١٥٥٤ . وهي غفل نسبت في بعض الاحيان الى ديبيجو دي مندوزا ، وفيها جميع الخطوط المميزة للنوع : النبوة الاوتوبيوغرافية (سيرة الكاتب يكتبها بقلمه) ، وسرد الحوادث الاخباري ، والدعاية المجردة لمؤلف يرسم بدم بارد كثير الواقعية الوقحة اكبر المشاهد المشينة واعظمها تأثيراً . فلازار ، بطلها ، محل خيط حياته بممارسة جميع المهن دون ان يتعلق بواحدة منها : قائد لأعمى ، وخادم كاهن بنجيل ، وخادم فارس جائع ، ثم خدم شخصيات كبيرة ولصوصاً ، وبهذا نفذ الى

جميع الطبقات الاجتماعية التي اصدر حكمه عليها باحتقار باسم
وانتهى منادياً في شوارع طليطلة .

ونزعة المشاهد الواقعية القوية ، ووضوح الخطوط الحاد ،
وسداد الهجاء القاسي ، وقناعة الانشاء الرشيق ، كل هذا يجعل
من القصة طريقة صغيرة سحرت الاسبانيين في جميع الازمنة ،
وبعد ان استعملت كنموذج لنوع جديد لم يستطع احد من
مقلديها ان يتخطاها .

ب - ويضع البعض في الصف الاول رواية « غوزمان دي
الفاراش » تأليف ماتيو آليمان (١٥٤٧ - بعد سنة ١٦١٣) الذي
استخدم وقتاً طويلاً في ديوان المحاسبة في مدريد بعد دراسة
أفثاقه . وفي سن السبعين هاجر مع اولاده الى المكسيك ومات
فيها .

وروايته « غوزمان » هي سيرة مغامر اشبيلي طاف العالم
وتقلب في جميع الحالات : مساعد طباط ، حمال ، جندي في
إيطالية ، صعلوك في فلورنسا ، خادم كوردينال في روما ،
مدير منزل سفير فرنسا ، ماجن وسمسار . وطاف بين الشعوب
اللاتينية فتزوج في الكالا ، وترك زوجته في اسبيلية ، وسجن
اخيراً بالاشغال الشاقة . وقد مال به هذا التقطر الجبري الى
التأمل والتذكر ، واتجه في كتابة مذكراته الى ان يعط اولئك
الذين يملون الى العيش في الرذيلة .

ويضم هذا المؤلف ثلاثة عناصر متميزة: القصة السارة لمغامراته

الكثيرة؛ والاخلاقيات التي يضيفها اليها كضد للسم؛ والحكايات التي ادرجها في الرواية. ولكل من هذه العناصر فتنة : فالسرد زائر وسهل ، والمفردات غنية ، والادوار الشعبية لطيفة حية ، والاخلاقيات ذات لذة لا نهاية لها. ونستطيع القول انه لم يوعظ بالفضيلة قط بأعظم من هذا التنوع والمجيلة والحصب. ان مونتاني Montaigne ملقح بسانشو^(١) ، والقراءة ليست مهمة .

واخيراً ، فان القصة موشاة بحكايات منفصلة تتألق بينها الحادثة الموريسكية (العربية) البديعة « عثان وداراجا » القريبان كثيراً من « ابنداريز وظريقة الجميلة » .

ويحتفظ كل ذلك بالنبرة الشعبية في كل عنفوانها الناصر ، وتلك اللغة المتوحشة التي يستعملها آليان تحمل باهمال وتصنع خفيف غنى بديهاً باهراً في مجراها القوي .

ج - رسم الطبيب الطليطلي لوبز دي اوييدا في كتابه « بيكارا جوستينا » صورة حاذقة لخالعة العذار نجد فيها جميع التأثيرات المزوجة بالمؤلفات اللصوصية السابقة . فالدعابة كثيرة الابتذال محللة الى حوادث ذات فائدة غير متساوية . ولكنها كنز حقيقي من الادب اللصوصي ، واللوحات الشعبية التي رسمها المؤلف تشكل ثمناً لهذا المؤلف اللذيذ غير المتساوي .

(١) مونتاني كاتب فرنسي شهير وسانشو البطل الثمالي في قصة « دون كيشوت » . (المترجم)

د - فيسانت اسينيل (١٥٥٠ - ١٦٢٤) : كتب اكثر المؤلفات جاذبية . وفارسه ماركوس دي اوبرجون طاف البلاد التي جال فيها الكتاب : اسبانية ، ايطالية ، الفلاندر ، البورتغال . ثم اصبح فارساً هراً للسيدات فقص على ناسك حكيم مغامرات شبابه المجنونة . والقصة مقسمة الى ثلاثة اقسام وهذه مقسمة الى فصول تدعى « دسكانو » او وقفات . والنبرة فيها موقعة ومحشبة ، والنزعة الاخلاقية ممتازة ، وهناك ايجاز في الفصل الاخير الذي يتضمن مديحاً للصبر . وهذه « الكونفورميداد » هي اسبانية بشكل غريب .

الفصل الرابع

الدروة

١ - مرفنتس : ميكال دي سرفنتس سافيدرا ، ولد في الكالا دي هيناريس ، بالقرب من مدريد ، في تشرين الاول ١٥٤٧ . وحياته سلسلة من الانخفاقات المتووجة بأروع الانتصارات ، وهي تمثل زمنه وبلاده ، وتمتزج بحياة بطله بحيث يستصعب عدم رؤية تلك الوحدة الجسمانية والاخلاقية بين الكاتب الكبير وخليقته الخالدة .

والاثناث كاستيليان ، يثبتان بجسمانيتهما تفوق العنصر الساتي^(١) : شعر فاتح ، وصبغة حية متأثرة بالهواء الطلق . والمثالية الساذجة نفسها تُقرأ في نظراته كشاعر او كولي مصرّ .

(١) السك : شعب من العرق الهندي الجرمانى تعود هجرته الكبيرة الى زمن ما قبل التاريخ ، اما نموذج ولغته فلا يزالان بارزين في بريطانيا وبلاد الغال وارلندة . (المترجم)

على الخطأ ، ولما كان ظهر سرفنتس محدودباً وقامته العادية مسكناً للمفكر الحكيم ، فان قليلاً من الكاريكاتور قد شوّه الفارس التائه ، وأثار الابتسام .

وبالفعل ، فان أولونسو كيجيانو استطاع ان يحيا حياة سرفنتس نفسها ، باقراره هو نفسه : « انه يدعى ميكال دي سرفنتس سافيدوا ، وقد ظل جندياً سنوات طويلة ، وقضى خمس سنوات في الاسر حيث تعلم ان يتدرب بالصبر عند المصائب . وفي معركة ليبانت البحرية فقد يده اليسرى بطلقة بندقية . ولكن هذا الجرح الذي يجده الجميع قبيحاً بداله جميلاً لانه أصيب به وهو يحارب تحت اعلام شارلكان المنتصرة » .

اننا نجد هنا كثيراً من امائر دون كيشوت . فهذا الرجل النبيل الذي كبر سنه على الانحراط في الجيش وهو لا يزال يحلم بايجاد السلاح ، ذهب يكتسب هذه الاجاد بالاندفاع نفسه الذي دفع ميكال الصغير الى جيوش ايطالية ، وبسوء الحظ نفسه ايضاً : وبينما نجد هذا جريحاً ، اسيراً ، مشوه حرب دون معاش ، منسياً من السادة الذين خدمهم ، شاحباً ، مدحوراً ، رغم شجاعته ، في كل معركة خاضها ، وحتى حين تكون الاعلام التي حارب تحتها منتصرة ، فان الآخر عرف النحوس نفسها . فانتصاراته وهمية ، ونتيجتها السلبية تبدو في حقيقتها القاسية المؤلمة . ولكن هذا وذاك لا يمكن اصلاحها لانها يعودان الى ركوب اوهامها وينغصانها بالمهاز نحو مملكة تخيلتها المثالية حيث يسيطر العدل

والطبية .

كان سرفنتس قد تجاوز الخمسين حين كتب روايته التي ظهرت سنة ١٦٠٥ . ولما لم يجرؤ في هذا السن ان ينصرف الى احلامه السامية فقد نسب الى فارسه كل الاحلام والنشاطات والاندفاعات فحو مصير كبير تخيله لنفسه .

ولكن هذا النشاط كان مميّزاً لرجال عصره . فقد خرج الناس من غليان النهضة ، وبدأ كل شيء جديداً في الآداب والفنون . واسبانية ، وقد تحققت وحدتها الوطنية مرة اخرى ، اصبحت الامة الاولى في العالم . وكان سرفنتس في الثامنة من عمره حين تحلى شارلكان عن امبراطوريته ، فعاصر حكم فيليب الثاني ونصف حكم فيليب الثالث . وقد ازدهر قبله بقليل عصر الصوفيين الكبار ، وفي ايامه انتبعت اسبانية المصور العبقرى غريكو greco ولوب دي فيفيا وحيد عصره . انه عصر سحري ، زاهر بالثروات من جميع الانواع . وفي هذا الزمن ، زمن الفتوحات والابحاد ، فان سرفنتس الذي مثله افضل من اي شخص آخر قد اخفق في حياته من مبتدائها الى منتهاها . ولذلك لا نرى ما يدهش اذا رأينا يرضى نفسه بكتابة تاريخ رجل محقق ، تاريخ دون كيشوت .

وقد زعموا انه اراد السخرية من كتب الفروسية باستعمال صورة مشوهة مبالغ فيها بذكر العيوب . وهذا ليس بأكيد ، اذ يجب ان يكون له مطمع اوسع افقاً ، هو كتابة رواية

كبرى تذوب فيها افضل مواد كتب الفروسية وتلك الحقيقة
الانسانية — المؤلفة من عدم الشاعرية والسمو ومن الحياة اليومية
الكثيية — التي عرضها تتابع الايام امام عينيه الذكيتين .
وبعد ، ألم يكن هذا الاتحاد المعجيب بين المثالية والواقعية هو
نفسه جوهر العبقرية الكاستيلية ؟ .

والكتاب بحث حقيقي في المعارك الفريدة والحوادث الغريبة
التي تحمل دائماً معنى مؤثراً . ان دون كيشوت ، بعد ان
خاطر كثيراً وكافح وتآلم ، رأى نفسه مضطراً للعودة الى
مسقط رأسه ليموت هناك . انها اذن رواية الاخفاق والانحدار ،
ولكنه وضي هذا الانحدار — ورضيه سرفنتس قبله — بتلك
الطمانينة التي عرف ان يستخرج منها اجمل الدروس الاخلاقية
واكثرها حكمة .

لقد ارانا بعمله هذا الافكار ، والتهيان ، والعواطف التي
تحرك النفس الرحيمة ، وكثيراً من المساكين في تعقيدهم
الانساني . اننا لا نجد هنا ملاكاً للخير وملاكاً للشر ينتصب
احدهما بوجه الآخر ، بل نجد الاوهام النبيلة لرجل يغذي
احلاماً باطلة ، ونجد اتساع محيط افكاره محاطاً بروح مبتذلة ،
معجوزاً بالسذاجة والحبث الفلاحي ، واتساع الافكار هذا
يوصل السيد الضائع في الغيوم الى الارض ، ولكنه يوصله
متأخراً دائماً .

وهكذا فان الاعجوبة تتحقق في مجرى القصة بطريقة

لا شعورية. ان جنون الفروسية المشتعل في صدر دون كيشوت يلهب عقل سانشو البسيط ، فاذا به يشعر ان فضيلة سيده المتهومة قد اجتاحتته . ان في ذلك « دنكشة » مدهشة لسانشر، وبرهاناً على ان روح الفلاح الحشنة ستستيقظ ذات يوم على المثل الاعلى .

ان الروح الملتهبة لهذا الرجل المغلوب الذي هو سرفنتس ، ولكنها روح مغلوب لم يقبل قط باندحاره ، تمر خلال هذا الفارس الثائه الشفاف مقوم العيوب، وتخلق الرجل الوسط الذي يمثله للفارس . هذا هو احد الدروس النموذجية لهذا الكتاب الذي يعرض الحوادث ساخراً من اندحار رجل مثالي والذي يستخرج منه ، مع ذلك ، اصوب الفلسفات واكثرها رجولة .

و « الانجنيوزو هيدالغو دون كيشوت ديلا مانشا » ظهر في قسطنطينية بينهما فسحة عشر سنوات، ١٦٠٥ و ١٦١٥، وكتاب افيلا لانيدا الزائف هو الذي دفع سرفنتس الى ان ينهي مغامرات بطله .

وحين نشر كتاب « دون كيشوت » فرض نفسه على العالم اجمع ، وانتهى به ذلك الدور الشهير لكتب الفروسية التي كان سرفنتس يعرفها جيداً ويشعر ايضاً بما فيها من فائق ومضحك .

وهذه الرواية الاسبانية العالمية معاً تملك غنى وتعقيداً لا نظير لها. وحقيقتها الوطنية الآتية من المصدر اللصوي الاكثر

صدقا تشكل اطاراً لسلسلة من التفاعل البشري تسمع للقارئ ان يحل ، اثناء سيره ، المشاكل الروحية الاكثر تنوعاً ، وان يضع لها حلاً : مشكلة الرجل المفكر الحر والمتهكم الصالح الذي تلقت حكمته دروساً كثيرة من النهضة ، والذي عرضته المقادير لتجربة مرة في حياة ملأى بالاحلام ، ثم زوال تلك الاحلام .

وما من شك في ان سرفنتس هو روائي قبل كل شيء . وانتاجه الآخر اما مشترك في الرواية واما انه لم ينجح . وهو ، ككاتب محترف ، كان يحاول قبل كل شيء ان يستولي على انتباه القراء من معاصريه ، وتظهر اصالة عبقريته حتى انه في مؤلفاته الخالية في الظاهر من كل اهمية روحية او فنية قد توصل الى رسم نماذج بشرية كبيرة ، ومعالجة مواضيع الحياة والفن الاساسية بطلاوة لا يمكن تقليدها ، واستلاك اللغة لا يجاريه فيه الا القليل من ناثري اللغة الكاستيلية .

وابتداً برواية « غالاتيا » المستوحاة من رواج روايات « ديانا » . وليست هذه « الرعيانية » افضل ولا اسوأ من غيرها من الريفيات حتى ولو كانت الغراميات التي يتحدث عنها فيها هي غرامياته الخاصة ، فليس هناك من فائدة كبيرة ، ولا تقدم الحوادث الروائية اي جديد في تعقيدها الرتيب ، اما الانشاء فذو طلاوة زاهرة تلبس عن موهبة الكاتب ، وكذلك الرومانس التي ادرجها فيها فانها ذات نبرة مائعة .

ومع ذلك فان سرفنتس لم يولد شاعراً . « فالرحلة الى

البرانس ، التي كتبها بشكل ثلاثيات ليست سوى واسطة سهلة
لاظهار اهلية حاملي القيثارة الرئيسيين في عصره .

وكان يطمع في ان يكون مسرحياً عظيماً وان يخلق لنفسه
مكاناً ممتازاً . وكأث يتبعج بأنه الاول الذي ادخل في المهنة
التقسيم الى ثلاثة ايام ، وقد كانت ، حتى ايامه ، تقسم الى خمسة
فصول ، وانه عرف تصفيق المتفرجين . ولكن المحاولات
المسرحية التي قام بها ، والتي سنتكلم عنها فيما بعد ، قد اختفت
وراء ظل لوب دي فيغا العملاق .

وقد احب من مسرحياته آخر مسرحية كتبها ، وتدعى
« لوس تراياخوس دي برسيلس اي سيجيسموند » ، وهي
رواية مغامرات وقعت في شمالي البلاد كتب على اهدائهما في
سنة ١٦١٦ : « الرجل في الركاب ، واثناء آلام الموت » . اما
عقدة الرواية ، المتشابكة الصعبة الاتباع ، فهي غير ذات موضوع
ولا تستعمل الا لربط هذه وتلك من الحكايات على الطريقة
الاطالية . « انه سيكون اسوأ او افضل كتاب في لغتنا » ،
هكذا كتب مؤلفه ، مضيفاً انه يجب ان يبلغ « ارفع درجة
من الجودة » . ولكن بما يؤسف له ان الاعقاب لم يصادقوا على
هذا الحكم .

ولكن قبل سنتين من نشر القسم الثاني من « دون
كيشوت » ، وثلاث سنوات قبل موته نشر سرفنتس
« الاقاصيص النموذجية » الاثني عشرة التي ستكفي وحدها

طوضعه في الصف الاول من المنشئين الاسبان .

وهو على حق ، من بعض النواحي ، يوم اكد في مقدمة حكاياته : « انا اول « نوفيلا دو » (كاتب اقايص) في اللغة الكاستيلية . وقد دعاه تيرسو دي مولينا « بوكاسنا » . والصحيح ان سرفنتس ، بتقليده هذا القاص الايطالي المخصب ، قد قدم الى بلاده امثلة ممتازة مما يمكن تقديمه من هذا النوع ، ونجح في الوقت نفسه في ان يجعل منها خلقاً شخصياً اصيلاً صافياً .

والاقايص الروائية الموجودة في هذا الكتاب ذات دور محبب وهي تذكرنا بالقصص الصغيرة الاخرى التي تملك المزايا العائلية ولحنها الكبير . ولكن الاقايص الواقعية او اللصومية التي تقترب من الحياة الواقعية وتوضح تجربة المؤلف الغنية هي طرف اكيدة . ويجب ان نشير الى « جيتانيلا » السائفة التي عادت الى الحياة في « ازميرالدا » فكتور هيجو . وهي قصة غنائية للحب المزدهر في جو من المعجائب البوهيمية . وقد كان هذا الموضوع منجماً ادبياً فيه كثير من الفتنة والحياة . ان « الزواج الخادع » و « غيور اكستريمادور » تحيطان موضوع الشجاعة الابدي بالفتنة والتسلية المتنوعة . و « الليسانسيادو فيدرييرا » حكاية رجل مجنون مليء بالذكاء ، وهي تقريباً اول صورة تقارب صورة دون كيشوت . و « رانكونيت اي كورتاديللو » حكاية شابين وغدين خاضا معاركهما الاولى في العيوب ، كتبت بسهولة مرحة وحركة غير عادية تبعث عالم

الصل الاشيلي بكثير من الالوان . وصفحات هذه الحكايات
تنبض بمرح منعش ، وبنوع من التساهل الجمالي الذي يظهر كل
ما يمكن ان يعثر عليه من سافل وقبيح ، وتجعل منه منظراً
مسلماً مليئاً بالمقولات .

واخيراً « الكولو كيو دي لوس بيروس » (محاورة بين
كلاب مستشفى فالادوليد) المحتوية على صفحات هي اعمق ما
كتب سرفنتس وألذاها طعماً .

وفي جميع هذه الاقاصيص نجد الافكار العريضة على المؤلف :
نصائح في الحكمة العالية المستترة تحت الابتسامة الصافية لهذا
الذي مزقته عواسج الطريق ، وسخرية دقيقة عميقة لا تصل الى
درجة التجريد المر عند كوفيدو ، وشفقة بصيرة على مداعبات
الحياة التي يشرفها القلق الانساني ويبررها . وفوق كل ذلك
هذا الدور الايقاعي المنوع الذي عرف ان يشرح بتناسق اقل
انعكاسات تفكيره شائناً .

ونثر سرفنتس لا يمكن تقليده ، و « دون كيشوت » هي
البرهان الاكبر . وما من شك في انه ينقل الكثير من المهملات
والحوادث الثقيلة والتكرار في اندفاع الارتجال الوائب .
ولكنه يبقى ، رغم هذه العيوب الصغيرة ، نموذجاً طبيعياً لا
مثيل له . فطلاوته السهلة الباسمة ، ومرونته الواسعة الرخية
تلائمان جميع النبرات وتستطيعان رسم جميع الالوان . وفي عصر
ضاع فيه معنى البساطة وذوقها فان دوران لهجات هذه اللغة ،

وسيرها الصريح ، وسذاجتها العذبة المذاق تجعل منها شيئاً شاذاً لطيفاً . وقوة الشكل ونقاوته ذات توازن كامل مع قوة الاساس الاصيل . وهذا النص المنقطع النظير هو اكبر شاهد على اللغة الكاستيلية في ذلك العصر الكبير ، ولغة سرفنتس تلك اصبحت منذ ذلك الوقت اماماً هادياً ونموذجاً يحتذى لكتاب المستقبل .

٢ - الانسانيون^(١) : ان الوجه الادبي الاعظم تركيباً في هذا العصر هو وجه كوفيدو . وهو شاعر وناثر ديني صوفي ، دينوي حر ، روائي لصوي ، كاتب فلسفي ، هجاء لاذع ، راعب وسيد عبقرى من سادة اللغة . وفيضان تفكيره المتعدد الاشكال ، وحذق انشائه المعجب ، يظهران في كثير من الانواع المختلفة . وهذا الكاتب الذي اشتهر بمواد شتى هو تركيب لهذا الكرب التأملى الذي يثقل على كل القسم الثاني من العصر الذهبي الاسباني .

فرنسيسكو دي كوفيدو اي فيليجاس (١٥٨٠ - ١٦٤٥) : ولد في مدريد من عائلة تعود باصولها الى جبل سانتندر ، ودرس في ألكالا و فالادوليد حيث عرف بحدة هجائه اللاذع . ولما جاء الى مدريد ملأ العاصمة بضجة كتاباته القارصة واعماله المتعلقة بالشرف والحب . ولما كان صديقاً للدوق

(١) الانسانيون Humanistes : هم المتمقون بالغات والآداب القديمة.

دوزونا نائب ملك نابولي فقد تبعه الى ايطالية ، وقام ببعض المهام الدبلوماسية الدقيقة ، وهياً مؤامرة في البندقية كادت ان تكلفه حياته واسقطته مع سيده . وبعد ان قضى زمناً في المنفى اعادته الى الحياة العاملة افضال الدوق دوليفار . ولكن قطعة هجائية وجدت تحت محفظة الملك ، ومنسوبة الى الشاعر ، قد رمت بمصيبة جديدة ، فعرف عند ذاك سجن السرايب والحديد طوال اربع سنوات في دير سان ماركوس دي ايون . وخرج منه مريضاً سنة ١٦٤٣ ليوت بعد سنتين في بيته في مقاطعة منشا .

وقد تمست فعاليته الادبية بجميع الانواع ، وكان احد الغنائيين الاول في عصره ، وقصائده العديدة دعوب ماكرة على الغالب . وكان يشهد مزارقه بقريحة مدوخة طاغية . اما غضبه من النساء ، والاقوياء ، والكتّاب السيئين ، والوزراء الفاسلين ، والنشالين من جميع الاجناس والطبقات فقد انفجر عاتياً وانهاى عليهم في كتبه « لواس ، لتويللاس ، ريدونديلاس » باقاعات عامية تشبه السيل . واستعار ايضاً لغة البوهيميين في مقالاته « جاكاراس » المتفلتة من كل لجام . وعارض غونغورا في قصائد « سونه Sonnet » ذات قيمة حسنة . ولكنه تعب في نهاية حياته من هذه الادوار الكثيرة ففنى عند ذاك المباحث الابدية الكبيرة للحياة البسيطة الزائلة ، والموت . وسيطرت عليه فكرة الموت ، هو الذي كان على الدوام مسكناً ملتجئاً للحياة والتفكير .

وفي نهاية الوداع الاخير، مع ان الطريق لم تكن طويلة ، فقد عرف هذا الريبي القاسي ان يجد نبرات ايمان رواقى مشرق في نسمة صادقة سامية .

ويظهر علمه الواسع في ابحاثه السياسية والتعليلية . وكتابه « سياسة الله » محاولة لتأسيس العلم السياسي على تعاليم الكتاب المقدس ، حيث تتفجر وطنيته الملتهبة ونزاهته الجريئة في كل صفحة . ورغم ان هذا الكتاب فاشل غير مرتب فان في بعض صفحاته تألقاً غريباً ويشتم منها رائحة رؤيا يوحنا ، وبعض مقاطعه كوايس حقيقية من العبقريّة .

وكتاب « ماركو بروتو » المؤلف سنة ١٦٣١ ، بعد اربع سنوات، هو شرح لمنتخبات بروتوس من تأليف بلوتارك . وقد عرض فيه كوفيدو من جديد افكاره السياسية والاجتماعية . وليس في هذا الكتاب مخطط ولكنه ذو قوة شديدة عميقة ليست لكتاب غيره .

وكتاب « البوسكون » المسمى ايضاً « غوان تاكانو » هو من انتاج سنة ١٦٢٦ . وبطله « بابلو » المولود من حثالة الشعب يجعلنا نقتفي اثره في مجتمعات مربية غريبة وصفها الكاتب بمقدرة نادرة . وليس هناك ما هو اوضح او اعمى او اكثر عصية من انشاء « بوسكون » . فهنا جميع ادوار اللغة العامية المألوفة ، حتى لهجة سفلة الناس ، تختلط باللعب بالكلمات والفكر التي تقذفها روح كوفيدو ، التي لا ينضب معينها ، في كل صفحة .

وقد رسم ايضاً لوحة رابعة للمجتمع زمنه فاذا بجيشان قريحتيه المر يسطر هذا المجتمع بوحشية لا ينطفيء حقدتها . اننا لا نجد هنا عاطفة غير مغرزة ، ولا دقيقة من التأثر النقي ، ولا استراحة في هذا الجحيم من العيوب والتدابير المنحطة ، بل نلمس الحد النهائي للنزعة اللصوصية ، والنزعة الواقعية المجردة بشكل هائل .

ولا يمكن التقدم في النزعة الريبية لو لم تكن « الاحلام » التي خرجت من القلم نفسه تذكرنا ان كوفيدو قد غاص الى الاعماق في التفسخ الاجتماعي .

وهذه « الاحلام » المكتوبة في شباب المؤلف والمنقحة في عدة مناسبات قد تمحض بها وفقاً للطريقة التقليدية : استعادة مسرة لاحلام مجنونة تذكر دائماً بالحقائق الاكثر استحفاً للتوبيخ . اما سابقتها فهي « محاورات » لوسيان ، و « محادثات » لبرام ، ولوحات الفلمنكي جيروم بوش . اما « الحكم الاخير » و « الغزال الشيطاني » و « حلم جهنم » فليست سوى رسوم موجزة . وتتغير اللهجة في « العالم المنظور من الداخل والخارج » و « حلم الموت » ، لان كوفيدو يشرح فيها دون شفقة جميع انواع الاجتماعيات ؛ وقد اكتشف العيوب والمضغكات الخاصة بكل من هذه الانواع . ولكنه يؤكد في الوقت نفسه ان هذا المجتمع الفاسد لا يمكن ان يتحسن ، وان الانحطاط لا يمكن ان يتوقف ، وانه ليس له الا ان يضحك من كل ذلك .

ولكن طريقة كوفيدو في هذا النوع هي دون شك « ساعة

الجميع » (١٦٣٦) ، فقد كان مالكاً عبقرية تماماً حين كتبها ، واستطاع احد النقاد ان يقول انها « وصيته الكبرى » . والقسم الاول منها يعرض امامنا جمعاً من الناس على حقيقتهم طوال ساعة : اطباء سارقون ، نبلاء مزيفون ، مخبثو سرقا ، متصايبات ، شعراء غامضون ، وكل هؤلاء يرون اقنعتهم منتزعة ونفوسهم عارية . اما اللهجة فتتفحش شيئاً فشيئاً ، والعاصفة تصدع ، وتزداد ضربات السوط شدة في كل لحظة .

وفي القسم الثاني ترك المؤلف جميع هؤلاء الاشخاص الزائفين ليهتم بالعظمة المارين عبر التاريخ : رؤساء جمهورية البندقية وجنوا ، ملوك فرنسا ، ملوك انكلترا ، غليوم دورانج النح... واثناء مهاجمته الجميع فانه يعرض النظريات الكثيرة الجراءة ، وغير المتوقعة في عصره . ويبدو محامياً عن القضية النسائية ، مدافعاً عن الزوج بتأثير يشوبه الدعاب ، واقتصادياً ، وضد الجمهورية .

وقد قدم البرهان في عدة مواضع على بعد نظر سياسي سبق حكم التاريخ . وفوق كل شيء فقد عرض غنى انشائه : ذلك الأكسكال الذي لا يقاومه شيء ، وذلك الايقاع الشيطاني الذي يجمع ويستولي ، والتقاء الكلمات البراقة المتلازمة ، وكل ذلك الغليان الذي تمر به ، باهتزاز ، جميع ملاحن الفكرة .

ان كوفيدو سيشغل دائماً في آداب بلاده مكاناً في الصف الاول بسبب انشائه وحده . انشاء دماغه يكسب العبارات الصعبة الفهم حياة قوية . وجملة مقتضية مذكرة لا تحفظ من

العالم الخارجي بسوى ميزات الكائنات والاشياء . وهي تدهش
بفخامتها وحركتها اكثر من اي شيء آخر . والنفس لاهت
عنيف ، ومفرداته اكثر المفردات تنوعاً . وهو على هذا الصعيد
لا يتخلى عن مركزه حتى لغونغورا . وعلمه الواسع اوقعه على
تلك النزعة التفكيرية التي هو احد اسياها . والنزعة التفكيرية
Conceptisme كما هو معلوم ، هي الميل الى تعليق الافكار
بعضها ببعض بطريقة صناعية غير منتظرة ، وفق ظروف الكلمات
التي تستدعيها .

وسينبجس من ذلك جديد من التفكير والكتابة يعلن
المحطات العصر الكبير ، واختلال توازن الشكل والاساس .
وحق في الفن ، تلك الاعجوبة الارادية ، فان الافراط في
الزخرف سيقود الى الغريب الشاذ . ولكن كل هذا سيثقل
بقوة شديدة ذلك العصر المليء بالتضاد ، وعدم التلاحم ، والتفخيم ،
والقلق . سيثقل نهاية النهضة التي ستبوء قبل ان تتجدد .
وسيكون كوفيدو فيها الكاتب - النموذج ، وما تلك بالمزية
القليلة .

بنتازاو غواسيان (١٦٠١ - ١٦٥٨) : انه يذكرنا
بكوفيدو ويتمسه ، فمؤلفاته منحوتة بمجد ومركزها في طليعة
المؤلفات ذات النزعة التفكيرية . وكتابه « البطل » (١٦٣٠)
صورة لرجل مسيحي سامٍ مُثَلِّ بشخص فرديناند الكاثوليكي .
و « الكريتيكون » يضع روحاً عذراء يحملها رجل متوحش

في وجه مدنية منقاة ويلاحظ ردود الفعل عندها . و لا
آغوديزا اي آرت دي انجينو، (١٦٤٨) كتاب في النقد الادبي
وهو اكثر مؤلفاته معنى اذ تبدو الدقة (آغوديزا) في نظره
انما الفن السامي وعلامة العبقرية ، ويقدم لنا كثيراً من الامثلة
مع طريقة محاكاةها . وليس الكاتب في رايه الا من كان تفكيرياً
وانشائياً (معنياً بالانشاء) بصيراً معقد الكلام . وهو نفسه
كان يستعمل لغة غامضة ذات ايجاز متناه ، وبحت دائم ،
وتعقيد خارجي وداخلي يتعب القارئ بشكل مخيف . ان الجمال
يفيض منه ولكن يجب ان تكتشفه .

ويظهر غراسيان في مؤلفاته النقدية كما في عرضه الاخلاقي في
«كريتيكون» كأنه روائي ذو نظر ثاقب ، يعرف الناس جيداً
ويحكم عليهم بعطف شفق . انه يصف انشاء الحاد البارع كما لم
يصفه احد قبله . وصورة الزاخرة السريعة ، ودوراته ، ومناقضاته
تجمل خاتم اصالة كبيرة . وهو يستحق ان يوضع بعد غونغورا
وكوفيدو تماماً بسبب اتقانه الذي يبحث عنه طويلاً . وغراسيان
معروف جداً في فرنسا وايطالية وانكلترا ، وكان شوبنهاور
يجب مؤلفاته بحبة خاصة .

٣ - الادب المسرحي : ليس بصحيح ان جميع الشعوب
كان عندها مسرح بالمعنى الدقيق . فالمسرحية يجب ان تعكس
روح وعواطف وانحرافات مجتمع بكامله ، ويجب ان تجد شكلاً
اصيلاً متجاوباً مع الميول العامة ، فارضاً نفسه دون جدال .

وقد كان لفرنسا واسبانية هذا الحظ الممتاز بعد الاغريق وروما :
المأساة في فرنسا ، والملهاة في اسبانية .

١ - الاصول : ولا يعني هذا ان مسرح الشعوب المعاصرة
هو نتاج مباشر لمسرح الشعوب القديمة ، لانه لم يتشبه به في
التقنية والمواضيع الا بعد ولادته بوقت طويل ، حيث كانت
يستمتع بحياة خاصة كنوع ادبي . والمسرحية الحديثة ولدت في
الكنائس من الاحتفالات الطقسية ، كما خرج المسرح الكلاسيكي
قبلاً من الاديان الاغريقية والرومانية . وبعد ، لم يكن الطقس
المسيحي ، على الغالب ، تمثيلاً مؤثراً ، كلقداس مثلاً ، لاحدى
المسرحيات التي بلبت الانسانية ؟ . ان هذه الطقوس ،
المسرحية بشكلها ، ينتزع فيها التعبير الشعبي المجرد للايمان : من
رقصات ايمائية ، وغناء ، وموسيقى . اما العنصر العلماني والدينيوي
فقد خيف منه ان يشوش الطقوس الدينية ويفسدها .

وقد انتقل التمثيل ، بشكل تقديمي ، من الجوقة الى صحن
الكنيسة ، الى الباب ، الى الساحة العامة ، الى قصور الكهراء ،
واخيراً الى فناء البيوت . وفي اسبانية ، كما في غيرها ، لا يمكن
تحديد التواريخ الاكيدة لاصول هذا المسرح ، ولكنه سينتطور
هنا على صعيد ملائم بفضل قوة العاطفة الدينية ، ونخبة الشعب
الحية ، وفخامة الاحتفالات التقليدية .

٢ - المسرح السابق للعصر الذهبي : ان الشواهد الاولى
على هذا المسرح هي لاتينية : « المسرحية الطقسية » التي كان

يمثلها رجال الدين داخل المعابد منذ القرن التاسع حتى الثالث عشر ، و « الالعاب المدوسية » الاكثر حرية في سيرها ، والتي كانت تجري في المدارس .

ان « الاوتو L'auto » مسرحية غامضة ذات فصل واحد ، ظهرت فيها اللغة العامية والرومانس اول مرة . و « غوامض الملوك ماج » التي كتبت في القرن الثالث عشر تشهد ، في المدة القصيرة التي عرفت بها ، على بعض الفائدة المسرحية .

ورغم بعض المحاولات الوجلة المتوددة مثل « تمثيل دنلا سيميانتو دي نوسترو سنيور » لغومز منريك (١٤١٢ ؟ - ١٤٩٠ ..؟) فان المسرح الاسباني لم يظهر بشكل حقيقي الا مع جوان ديلا أنسينا (١٤٦٠ - ١٥٢٩) الذي اعتقه وعلمه واغناه . فقصائده الرعائية الصغيرة ، وقصيدة « فيلينو » ، وكتابه « اوتو دلريبيون » و « لافارسا دي بلاسيديا ابي فكتوريانو » هي مؤلفات مسرحية مميزة بمواضيعها ولغتها الشعبية وقد مثلت في جميع القصور .

و « لاسلستينا » المنسوبة الى فوناندو دي روجاس ، والمطبوعة اول مرة سنة ١٤٩٩ ، ليست سوى عمل انتقالي بين المسرح والرواية . وهذه الطريقة النثرية في القرن الخامس عشر هي الاولى ، تاريخياً ، بين الروايات اللصوصية ، وهي ، بشكلها الحواري ، الكتاب الاول الذي عالج موضوعاً انسانياً بحتاً بشكل تمثيلي .

والمأساة - الملهاة « كاليكست وماليه » تسرد في ستة عشر فصلاً في بادىء الامر ، ثم في واحد وعشرين فصلاً ، حكاية حب ناشئ لشاب وفتاة تعطف عليها الوسيلة الهرمة « سلستين » التي اشعلت بواسطة احاديثها في قلب الفتاة غراماً ساراً لعاشقها ووضعت في الوقت نفسه تحت رحمتها خادمي كاليكست اللذين قتلها في النهاية بسبب المال . وحين اراد كاليكست ان يدافع عنها امام العدالة سقط من البرج الذي ذهب اليه ليزور حبيبته وقتل . اما ماليه فأصابها اليأس وانتحرت ، وينتهي العمل بمرث سامية حول الحياة والحب . ان واقعية هذه المسرحية ، وحقيقة صفتها ، وعمومية واحكام بيسيكلوجيتها ، وانشاءها البارز المدهش ، كل هذا جعلها تمثل على جميع مسارح العالم .

٣ - الملهاة : ظهرت في نهاية القرن السادس عشر وملأت كل القرن السابع عشر بحياة واسعة زاهرة . وصمدت عند سقوط آل هابسبورغ وجمي آل بوربون ، وقاومت التأثير الفرنسي والانحطاط المسرحي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . اما اليوم فان ملهاة لوب وكالديرون ، المعدلة تعديلاً خفيفاً ، هي المسيطرة عند جيراننا (الاسبانيين) ، وهي التي تغذي المؤلفين المسرحيين الوطنيين القلائل ، وكذلك المؤلفات التي لا تزال تنجب عليها ريح لوب الكبير الشعبية .

ماذا يفهم بكلمة ملهاة Comedia ؟ انه تعبير واسع جداً

يضم جميع أنواع المسرحيات سواء كان مفعولها كوميدياً او فاجعاً ، باستثناء المسرحية الدينية او الطقسية المسماة « اوتو » وانواع اخرى مختلفة كالدعابة ، والرواية الموسيقية الصغيرة Vaudeville او « زارزويلا » ، واساطير الجن الميثولوجية .

والمهارة تمثل حادثة تاريخية او خيالية ، ويمكن ان تكون نتيجتها سعيدة او تعسة . وفي الحالة الاخيرة فانها تشبه كثيراً المأساة - المهارة tragi-comédie عند الفرنسيين . فما هي العناصر التي تؤلفها ؟ انها مزيج من المأساة والمهارة يستعير من النوع الاول اشخاصه المشهورين ، والاعمال الكبيرة ، والرعب والشفقة ، ومن النوع الاخير الموضوع الخاص ، والضحك والمآزح . وقد قال لوب نفسه : « انها عادة اسبانية نجحت في مزج الاشخاص بالالشاء ، معاكسة للفن » .

واسم لوب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمهارة الاسبانية . ويبدو انه هو الذي ابتدعها ، ونستطيع ان نعتبره اباً للمسرحية الجديدة . وما من شك في ان هناك اناساً غيره قد جهزوا مادتها ولكنه هذبها وصقلها . ان عناصر العمل المسرحي كانت موجودة ولكنه اكسبها التلاحم وجعل منها كلاً متناسقاً .

وكان لوب يعلم وجوب الافلاص عن فصل ما هو كوميدي عما هو مأسائي ؛ والطبيعة نفسها تمنحنا ان نجتمع بين المرح والصرامة . ان وحدة العمل لا غنى عنها ، ومع ذلك فقد كان لوب يدخل ثنائية مسرة في العمل ، مثل مولير ، وكتابنا

الهزليون لن ينسوا ابدأ ان غراميات الحُدم تسير متوازية مع غراميات السادة، على مخطط آخر وبلمهجة اخرى ، ولكن وفقاً لمنطق واحد وايقاع واحد . اما وحدة الزمان فلم يهتم بها احد ولم تكن موضوع كلام .

عند وجود الموضوع يقسمه المؤلف الى ثلاثة فصول او ايام . وكانت الملهاة في السابق ذات اربعة فصول ولكن كريستوبال دي فيرويس (١٥٥٠ - ١٦١٠) قد نال ، كسرفنتس ، شرف انقاصها الى ثلاثة فصول . وهناك نقطة مهمة يجب العمل بها : هي تأجيل بلوغ الفائدة المسرحية . لا يجب لاي سبب استشفاف نتيجة المسرحية ، بل يجب تأخير النهاية الى منتصف الفصل الاخير على الاقل .

ليوضح المؤلف افكاره نثراً ولكن عليه ان ينتهي شعراً . ان كل ملهاة في القرن السابع عشر هي منظومة ، ونظمها ذو تنوع مرتب . وقد كتب لوب دي فيغا : « ان الشكوى تتوضع في العشاريات (قصيدة من عشرة ابيات) ، و «السونه Sonnet» ثلاثم من ينتظر او يناجي نفسه ، والقصص تتطلب الرومانس . وكل ما ينتج من الثنائيات فهو جميل ، والثلاثيات تصلح للافكار الرزينة ، والرباعيات للعب . ويمكن ان تضاف الليرا Lira الى هذا المزيج القياسي ، وهي عبارة عن مقطع مؤلف من خمسة ابيات او ستة ، والسيلفا Silva وهي مزيج حر من احد عشر بيتاً وسبعة ابيات . ولكن ما ذكره لوب

هو الشيء الاساسي . اما الذين اتوا بعده ، ونخص منهم بالذكر كالديرون ، فقد عدلوا هذه المتنوعات .

ما هو حجم هذه المسرحية ؟ - اربعة دفاتر للفصل ، والجميع اثنا عشر دفترآ اي ثمان واربعون ورقة ؛ هذا هو القياس الصالح . وقد سخر لوب بلطف من المجمعين حين وجه اليهم هذا الكلام : « نعم ، انا بربري . لتدمغني فرنسا وايطالية بالجهل ، فانا راض . ولكن ماذا استطيع ان افعل ؟ انني ألقت ، بهذه التي انتهيتها هذا الاسبوع ، اربعمئة وثلاثاً وثمانين ملهاة ، وهي كلها ، ما عدا ستاً منها ، قد افترفت ذنباً عظيماً ضد الفن » .

ولوب ، في اصفى ايام حياته ، يأخذ مؤلفاته المسرحية باعتبار حقير ، ولكنه لم يشعر بنوع من الخنو حيال مسرحياته البربرية الا عندما مالت شمسه . فقد شاهد تقدم المسرح المدهش ، وانتشار الكوميديا غير العادي . وفي سنة ١٦٣٢ ، اي قبل موته بثلاث سنوات ، كتب بشيء من الكبرياء : « ان بدء فن الكوميديا مدين لي رغم اني ابتعدت عن قواعد تيرانس ^(١) » .

وقد قال حقاً . فلوب ، في نهاية القرن السادس عشر ،

(١) تيرانس : شاعر هزلي لائيني ولد في قرطاجة (نحو سنة ١٩٠ - ١٥٩ قبل المسيح) وقد قلد المؤلفين الاغريق وميناندر على الخصوص .
(المترجم)

تلقى من اسلافه مسرحية مرتبة ترتيباً سيئاً ، من نوع مزيج ،
 وشكل متوردة ، نظمت وفقاً لأهواء المؤلف . وقد اختار هذه
 المسرحية كما هي لاث الجمهور الاسباني قد اعتادها وتذوقها ،
 ولكنه اعطاها الحياة والاتزان . ووسع اطارها بشكل غير
 عادي وادخل فيه جميع المواقف المسرحية الممكنة ، مفترفاً من
 التوراة ، والميثولوجيا ، والتاريخ القديم ، واخبار القرون
 الوسطى ، والاساطير ، والروايات ، والحوادث المعاصرة ،
 والحياة الاسبانية في القرن السابع عشر .

وفضلاً عن ذلك فقد خلق نماذج ، وجعل لكل نوع اجتماعي
 لغة وسيراً يلائمها ، ورسم بعض الصفات من هنا وهناك .
 واخيراً نظم استعمال جميع ايقاعات الشعر الوطني . هذا هو عمله ،
 ومهما كان امر هذا العمل فانه كاف تماماً لبناء مجده .

٤ - المؤلفون السابقون للوب دي فيغا : ما هي اسماء
 المؤلفين الذين خلقوا وشهروا الملهاة والذين يجب ان لا نتركهم
 منزوين في ظل لوب الكبير ؟

ان لوب دلنا على المؤلف المسرحي الشعبي الحقيقي اذ قال :
 « يبدأ تاريخ الملهاة من وويدا Rueda الذي سمع به كثير من
 الناس الذين لا يزالون احياء . »

والكوميديات الاربعة التي نعرفها له لا تساوي هذا الجهد ،
 ولكنها دشنت مسرحاً وطنياً حقيقياً . اما مسرحياته الصغيرة ،

واكثرها شهرة هي « الزيتونة » ، فانها مسلية صادقة ، ذات نبرة لذيذة ، وانشاؤها انشاء معلم .

وقبل رويدا ، في الثلث الاول من القرن السادس عشر ، فانت تورس نهاو (مات سنة ١٥٣١) قد نشر مؤلفاته المسرحية بعنوان « بروبلاديا » ، وهي ست كوميديات مسبوقة بتمهيد هو تمثيل تاريخي علمي وحقيقي لهذا النوع كما يمكن ان يفهم في عصره . وكان تأثيره كبيراً على الكتاب المعاصرين .

والبورنغالي جيل فيسانت (١٥٣٦ - نحو ١٦٤٩) شاعر كبير بلغتي شبه الجزيرة ، وقد ثقف المسرحين الكاستيلي واللويزيتاني معاً . و « ثالوثه ذو المراكب الثلاثة » (الجحيم والمطر والجنة) نجح في احياء المواضيع الرمزية البهجة على المسرح ، بغنائية مؤثرة . وفي مسرحيته القروسيتين « اناديس دي غولا » و « دون دواردوس » ، وفي دعاياته ، يجري الشريان الشعبي الاكثر كياسة وحياة . ومع ان مسرحياته مثلت في بلاط البورنغال ، فانها تسحر بنبراتها وصفاتها .

جوان ديلاكيفا (١٥٥٠ - بعد ١٦٠٩) ، هو فنان غير كامل ، وغير مبدع ايضاً حين يشير بنقل الحوادث ذات الصبغة الوطنية الى المسرح ، ويتنكر لوحداث اوسطو^(١) . وكان احد الاوائل الذين اغترفوا عن سعة من كنز الرومانسيرو الذي لم يمس بعد تقريباً .

(١) وحدات الزمان والمكان والعمل . (المترجم)

وسرفنتس، سيد الرواية غير منازع، غامر ايضاً في المسرح .
وقال لنا هو نفسه انه كتب من عشرين الى ثلاثين مسرحية .
ولن نذكر منها الا اثنتين طبعتا سنة ١٧٨٤ : « إلتراتو دي
ارجل » ، وهي صورة ملونة لجساة الاسرى في الجزائر ؛
و « لانومانيا » التي نجد فيها تعبيراً محمواً عن النزعة الوطنية
عولج بكبرياء فاجعة عز نظيرها .

والفالنسي غيلن دي كاسترو (١٥٦٩ - ١٦٣١) يستحق
ان يحيا بمسرحيته عن شباب السيد ومآثره . و « لاس
موسيدادس دل سيد » هي مختارات مسرحية من تقليد شعبي
قلد فيه لوب افضل تقليد . ولا نجعل ما فعل كورناي حين
اختارها بدوره .

٥ - لوب دي فيغا (١٥٦٢ - ١٦٣٥) : ولد « اعجوبة
الطبيعة » هذا في مدريد سنة ١٥٦٢ . وكانت حياته مزيجاً
مدهشاً من المغامرات الروائية ، والمواقف العنيفة ، والفضائل
البورجوازية . وكطفل ناضج فقد بدأ الكتابة في العاشرة ، ثم
تعرض لبعض المغامرات الغرامية ، وقام ، ككاتب ، باعمال
لا تصدق وتابع ذلك حتى نهاية حياته . وكان متطوعاً على ظهر
« الارمادا التي لا تغلب » ، ونجا من الفاجعة ، واصبح اميناً
للسر عند بعض السادة الكبار . وتزوج وتوكل عدة مرات ،
وتميزت حياته بثلاث مراحل من الحب : حبه في شبابه لليونور
اوزوريو الممثلة الهزلية التي سيجعل منها بطلة « دوروتيا » ،

وميكاثيلا دي لوجان زوجته وهو في ريعان العمر ، وقد انجب منها سبعة اولاد؛ واخيراً مرتادي نيفارس، وهو الحب الكبير الفاجع في نهاية حياته .

ولوجوده فاحية بديعة ومؤلة معاً . فانه وقد رزح تحت وطأة اكثر التصرفات جنوناً لم يخفف من زيارة المرضى في المستشفيات ، وقد جلد نفسه في زواته ، وتآلم بعق من حظ اولاده السيء : فأحدهم مات في ريعان شبابه ، والآخر هرب وراء المغامرة في اللحظة التي اقترب فيها الشاعر من الكنيسة ليتلقى الاوامر المقدسة سنة ١٦١٤ ؛ وكان عمره يومذاك اثنتين وخمسين سنة .

وشعر في شيخوخته ان الجمهور قد اهمله مظهراً استياءه من مؤلفاته الاخيرة ، ومات بعد مرض قصير سنة ١٦٣٥ ، وكانت جنازته جنازة ملك .

ومؤلفاته كثيرة . وكتابه غير المسرحية تضم واحداً وعشرين كتاباً في جميع انواع الشعر ، وبعض الاقاصيص الصغيرة من الشعر الملحمي والتعليمي ، وبكلمة واحدة ، جميع الغنائيات .

وقد اعترف قبل موته انه كتب الفاً وثمانئة ملهاة واربعمئة « اوتو » ديلية . ونعرف له اليوم ثلاثاً واربعين من هذه ومئة وستاً وثلاثين من تلك .

وعالمه المسرحي يستمد مواضيعه من جميع الجهات : التوراة والميثولوجيا ، حياة القديسين والتاريخ القديم ، اخبار واساطير القرون الوسطى ، اقايصص الايطاليين ، الحوادث المعاصرة ، الحياة الاسبانية في زمنه ، وكل هذا موجود عنده . وتشمل مسرحياته التاريخية جميع العصور ، ولذا ذكر اكثرها شهرة : فيانتوفيجونا ، الميجر الكالدلواي ، بريبانزا او الكمندادور دي اوكانيا ، الكابالرو دي اوليدو . انها مسرحيات ريفية تزدهر فيها حياة الريف التي يستطيع لوب ان يجد لها لهجات لا تلتئى ملأى بالفتنة والمتعة .

وكوميدياته عن القديسين كثيرة ولكنها لا تبلغ مستوى كوميديات تيرسو دي مولينا او كالدرون . بيد انها تشع بشعر فرنيسكاني كثير .

ومسرحياته الروائية او كوميديات الاخلاق والعادات كثيرة : المايجيستر لوكاس ، صنارة فنيس ، ابنة الابريق ، جراحة بيليز . والاخيرة منها تاريخياً تم عن قريحة نشيطة متوثبة تسبح في اشعار تدير الرأس .

والحب على انواعه موصوف فيها : الفسق ، الحب ايام الشباب ، الحب الفاجع ، الغيرة ، الى جانب عاطفة الشرف وعاطفة المتدين الحي الشفوق . وقد استشف في « فيانتوفيجونا » صعيد العواطف الجماعية .

انه شاعر العالم الذي يعيش فيه ، يعني اسبانيته . وقد مثلها

بأكملها . وتظهر لنا مخيلته اللون والاهتزاز بشكل لغة زاخرة متعجبة . وكان مسرحه الحاذق مجدداً بتمثيله جميع المواضيع المسرحية ، وقد اخضع هذا المسرح الى انسجام علمي ريفي معاً ، وما من شك في ان العمق يعوزه ، وكذلك الرنين الانساني الواسع . ولكن مهما كان الامر فهو صورة بديعة لعصر وبلاد.

٦ - معاصرو لوب : غريبال تيليز Téllez المعروف باسم تيرسو دي مولينا (ولد في مدريد نحو سنة ١٥٨٣ ومات في سوريا Soria سنة ١٦٤٨) وهو يشكل مع كالدرون ولوب « الثلاث المبجل » المسرحي للعصر الذهبي . وهناك من يجعله مساوياً لعملاق المسرح ، ولكنه في جميع الاحوال قريب منهما بعدد مؤلفاته وميزاتها . وهذا الراهب ، الذي شغل اكبر مركز في نظام رهبنته دون ان تكون له علاقة كبيرة مع عصره ولا مع معاصريه ، قضى كل حياته من دير الى دير دون ان يترك اثراً في اية مدينة سكنها . وكتابات وحدها هي التي تجهزنا بالمعلومات عن شخصيته .

وكان مؤلفاً مخصباً لانه اعترف بكتابة ثلاثئة كوميديا في اربع عشرة سنة . وتأثير لوب عليه لا يحتاج الى برهان ، وقد اعلن تيرسو انه تلميذه المعترف بفضله .

ومع ذلك فان مسرحه يتخطى مسرح معلمه من الناحية النفسية ودرس الطباع . فهو ملاحظ ممتاز للكائنات البشرية ،

وعلى الخصوص النساء اللواتي يحتلن المكان الاول في مؤلفاته .
 وكان هذا الكاهن ينظر اليهن بعين بصيرة وبدون تساهل ،
 حيث يبدو المعترف على الغالب تحت ثوب المؤلف المسرحي .
 وقد ابرز بنقش ظاهر بحجب بطلات «لابريدانسيا» في «الميجر» .
 وهي لوحة شائقة للمعارك الداخلية التي اقلقت حكم فرديناند
 الرابع ، وكذلك بطلات « لاغليفا ماري هرناندز » .

وهو هجاء لا يرحم ولا يلين ولا يساير ذوق المتفرجين ،
 فقد كتب ليصلح العيوب ويحلبها . ونرى هذا الكاهن احياناً
 يصف الاحابيل الغرامية التي ينصبها الجنس الضعيف لضعف
 الرجال . ومن عناوين مجده انه كان اول من وضع على المسرح ،
 في « البورلادور الاسبيلي » ، النموذج المسرحي لدون جوان
 وجعل منه مخلوقاً قوياً يضارع اكبر الميزات المسرحية . وقد
 ظهر دون جوان بفضل عند المسرحيين العالميين . وهو ليس
 شخصاً مأساتياً ولكنه انفجار وصورة لا تدرك الرغبة الابدية .
 ويمكن ان نتذوق في « البورلادور » كل المراتبة النوعية
 لهذه المؤلفات المسرحية والتي تفلتت فجأة من اختلاط المادة ،
 ببساطتها العظيمة والتي لا تعرض مطلقاً اصطدام اشخاص
 فرديين .

والمواضيع الدينية كانت بحكم الطبع موضوع وحي لهذا
 الكاهن الاخلاقي الذي يلقي على العالم نظرة تشاؤمية لا ترحم :
 انتقام تمار ، الميجر اسبيغادورا ، لارينا دي لوس ريس ، وله

ايضاً كتاب « الهالك بسبب عدم الايمان » وهو اعظم كتاب في المسرحيات الدينية التي كتبت في اسبانية وعمل مسرحي حاذق يضع على المسرح مشكلة اللاهوتين الرهيبة: اختيار المجد السماوي الالهي الازلي الممكن وجوده مع الحرية والجدارات الشخصية . وقد كتب ميناندر اي بيلايو : « انها المسرحية الاولى عندنا التي يمكن ان توضع فوق مسرحيات شكسبير » .

اما الطرف فكثيرة بين كوميدياته الاخريات ، ومنها :
الحجول في القصر ، دون جيل دي لاس كالزاس فردس .

وبعد ، فاذا كان مسرح لوب هو مسرح وضعيات ، فبامكاننا ان نقول ان مسرح تيوسو هو مسرح اشخاص وفكر .

اما رويدي آلاركون ، ومونتالفان ، وفرنيسكو دي روجاس (الذي يجب ان لا نخلط بينه وبين مؤلف «سليستين») وموريتو هم مؤلفون دون اهلية ويجب ان يذكروا بعد تيوسو ولوب .

آلاركون (١٥٨٠ - ١٦٣٩) : لا تعوزه القوة المسرحية في مسرحيته « حائك سيفينا » او في « غانار اميغوس » ، ولا المرح الجذاب في « لافرداد سوسيفوذا » التي استقى منها كورتاي مسرحيته « الكذوب » . وقد تطور هذا النوع معه متجهاً نحو ملهاة الطباع . وانشاؤه المتقن جعل منه كاتباً يقدره الذوق المعاصر على الخصوص .

مونتالفان (١٦٠٢ - ١٦٣٨) : تلميذ لوب المفضل وقد كتب له سيرته ، وكتب متين مسرحية ، منها « عشقات ترويل » ، وهي موضوع تقليدي نالت نجاحاً مدهشاً .

فونسيسكو دي وجاس زوريلا (١٦٠٧ - ١٦٦٠) : كان مهتماً بأن ينقل الى المسرح اعظم الخطوط المميزة لثقافة عصره . وهو مؤلف « ما من احد سوى الملك » ، وهي مسرحية تمجد الامانة الفروسية ، ولا يزال تمثيلها يثير الحماسة في صدور اسباني اليوم .

موريتو (١٦١٨ - ١٦٥٧) : هو اكثر المؤلفين المسرحيين اتراناً في زمنه . وكان على الغالب يقلد من سبقه ولكن لفضلهم . وهو يمثل صاحب الضعة الذي يعرف تماماً جميع عناصر فنه ويستخرج منها الافضل . اما اعظم كوميدياته فهي « الدسدن كون الدسدن » التي تعلم ان التظاهر بالامبالاة يبيع الحب . وقد رسم صورة مضحكة للمعجب بنفسه في « اللندو دون ديجو » . ويمتاز هذا الكاتب الانيق بتنوع الصفات وتصوير العواطف الانسانية . وقد كتب احد الاسبان : « اذا كان الكارون هو بلوتنا notre Plaute^(١) فان موريتو هو تيرالسا notre TERENCE » .

(١) بلوت : شاعر لاتيني هزلي ولد في اومبري (نحو سنة ٢٥٤ - ١٨٤ قبل المسيح) . اما تيرانس فقد اشرنا اليه في غير موضع من هذا الكتاب .
(المترجم)

٧- كالديرون : بدرو كالديرون ديلا باركا (١٦٠٠ -
١٦٨١) : كان منذ موت لوب حتى نهاية القرن السابع عشر سيداً
للمسرح الاسباني، ويجب وضعه فوق الجميع الى جانب « وحيد
العصر »^(١) الذي جاء على اثره .

ولد مع القرن في مدريد . واصبح جندياً في ايطالية
والفلاندر، ودخل في سلك الرهبان عند بلوغه الواحدة والخمسين
واصبح كاهناً فخرياً للملك فيليب الرابع . ومات مثقلاً بالسنين
واختفى معه الدور الادبي المتألق في العصر الذهبي . وكتب
ما يناهز السبعين « اوتو » دينية ، وهو نوع لم يجاره احد فيه ،
ومئة واحدى عشرة كوميدية . ورغم اننا لا تزال بعيدين عن
فيضان لوب الذي يشبه السيل فان كل نوع عاجله هذا موجود
عند ذلك . ان كالديرون لم يصف شيئاً ولم يبتدع شيئاً بل رفع ،
ببساطة ، الى اعلى درجة من الاتقان نوعاً ادبياً قد انطفاً
بانطفائه .

وحمل الى المسرح مواضيع عاطفية كبيرة لاسباني عصره :
الاخلاص للملك ؛ الشرف الشخصي المرتكز ليس على سلوك كل
فرد بل على حشمة نساء العائلات وامانتهم ؛ الايمان الكاثوليكي
المطلق ؛ روح الفروسية . ومسرح كالديرون ، اكثراً من اي
مسرح آخر، يمكن ان يبدو اصطلاحياً لمتفرجي زمننا، ولكن
الفن المسرحي لم يكن قط اكثر حقيقة واكثر وطنية .

(١) المقصود به لوب دي فيغا .

وكان الاتجاه عند كالديرون محصوراً بالصنعة المسرحية التي تقلقه ، ولكن مسرحه سام بسبب الروح التي يشرعها ، روح المؤلف وروح العصر . وليس له من يجاريه في صدق بعض تمثيلات المأساة ، وبالقطع الغنائية البديعة التي كان هذا المسرح مليئاً بها . انه لم يضع كثيراً من مسرحيات المآسي الكبيرة بل مشاهد جميلة ملأى بخطوط ساطعة هي تمارين ادبية فاخرة .

والافكار الصافية تتعارض عنده مع الجرأة المدهشة ، ولهذا السبب استطاع ان يتقف بشكل لا مثيل له ذلك النوع الخاص الغريب « للآوتو الدينية » .

وهذه المسرحيات ذات الفصل الواحد ، والتي كان موضوعها الوحيد هو تمجيد الوجود الحقيقي للرب في الذبيحة الالهية ، كانت تمثل بفخامة على مفارق المدن الاسبالية الكبرى في يوم عيد الرب . وابدئ كالديرون فيها بخيلة فريدة . ويوجد بين هذه المؤلفات طرف المسرحية الطقسية التي كان اكثرها تألقاً : الدفينو اورفيو ، لافيدا إسيانو (التي منعه موضوعها افضل ملهاته له) ، المسرح العالمي الكبير ، لاسينادل راي بلتازوار .

واذا كان لا يمتاز احد في هذا النوع فانه اقتسم مع لوب صولجان ملهاته الاخلاق المسماة « كايا إي إسبادا » . واللوحات التي رسمها للحياة في عصره متنوعة حية ، وتصويرية ملأى بالحركة . وقد وصف المجتمع الذي يعيش فيه بأشراق وتلوين لا مثيل لها .

وتفتقر مسرحياته التاريخية من المصادر الاكثر تنوعاً ، حيث اخضع هذه المصادر للقائدة المسرحية ، على انه كانت يتأقّف في غالب الاحيان من التاريخ . واجمل هذه المسرحيات هي دون شك « الكالدي ولاميا » التي عالج لوب موضوعها قبلاً. ويندو فيها بطله الفلاح بدرو كريسبو الذي يمجّد بشكل اخاذ تلك البساطة الكاستيلية النبيلة التي يبهت امامها اكثر الكبرياء صلابة .

ولكن عاطفة الشرف هي النابض المسرحي الذي اكسبه اعظم نبراته تأثيراً ، «طبيب صاحب الشرف» ، الالهة السرية ، الانتقام السري ، رسام عديم الشرف ، مسرحيات تشرح بحمية ضاربة تلك العاطفة الاسبانية الاساسية التي كان كاتبنا يمجدها المخلص .

وتفوّقه في المسرحية الدينية اكسبه لقب « شاعر السماء » . وهناك ثلاث من طرّفه المسرحية تعطي فكرة صحيحة عن المسرحية اللاهوتية وهي « الحياة حلم ، الساحر المدهش ، التعبد على الصليب » .

ف « الحياة حلم » ذات شهرة عالمية تشرح الفكرة القائلة ان رجل الطبيعة هو نوع من الحيوان المتوحش الذي لا ينتصر على غرائزه الخسنة الا بالعقل المرتكز على الايمان . وكل شيء وهمي وكذب من ناحية العقل وليس هناك من حقيقة الا في العالم السرمدى .

و « الساحر المدهش » تبتدىء مثل « فوست » وتنتهي مثل « بوليبيكت »^(١) . وتمتزج فيها كثافة الفكرة بتألق الانشاء ، والحمة الشعبية المضافة اليها تضيء على هذا الكتاب العجيب بروقة علمية وبربرة مما يجعل له مكاناً على حدة .

و « التعبد على الصليب » دعاها بعضهم « طرفة الفن المسيحي » والبعض الآخر « تحدياً للعقل والصواب » . وفي هذه المؤلفات كلها يتعدى عمق الفكرة بمحركات العواطف الاعظم تأثيراً .

واذا كان لوب دي فيغا يجسد عبقرية الامة فان كالديرون يوضح عبقرية عصره . انه الاسباني الفتح حتى نخاعه الشوكي ، ولكنه اسباني عصره ، القرن السابع عشر . وما من شك في انه اكبر شاعر اسباني اتجه نحو الشكل المسرحي . وكانت شعبيته داخل الحدود وخارجها عظيمة منتشرة ، وكان شاعراً دينياً ووطنياً عظيماً كيّف الملهاة وفقاً لعبقريته الخاصة واعاد اليها صوت العظمة والعاطفة الحارة التي لم يبلغها لوب .

٨ - مصير الملهاة وقيمتها : يبدو رغم الائمةاء الساحرة لبعض الكتاب الكبار ان الملهاة قد فقدت اهميتها منذ ادخلت في اطار الآداب العامة . والكوميديا ، في عصر تألقها الكبير ، لم تقبل او تقلد كما كانت المأساة الفرنسية طوال قرن ، ولم يكن يُرى فيها سوى مجموعة معلومات عن الوضعيات ،

(١) فوست رواية لفوته وبوليبيكت مسرحية لكورتاي . (المترجم)

ومخزن كبير للحيل والالعب المسرحية يستسهل التمثيل منه
زمناً طويلاً . وقد كان هذا لان المسرحية الاسبانية هي شعبية
في اساسها ، وقد فُهِت وكتب لتروحي فضول وعواطف
الامة الاسبانية دون تمييز بين الطبقات ، وهي لا تطلب من
المتفرج اية تهينة خاصة او ثقافة مهذبة ، ولا توحى سوى التصفيق
للمتفرجين الجهلة .

واذا لم يكن هناك جمهور متعلم فلا يمكن ان نحتوي على
درس معمق في الطبائع والعواطف ، وليس هناك من تأليف او
انشاء . وحين تتعري ملهاة القرن السابع عشر من صفات الشكل
العالية فلا يمكن ان تبقى حية . ان فقدان تحليل حركات
النفس ، وضعف التأليف ، واستعمال منظوم غنائي اكثر بما هو
مسرحي ، هو ما ننعاه عليها .

ومن ناحية اخرى فان عيوب الارتجال كانت شؤماً عليها ،
واخيراً فقد كان كتاب الملهاة اناس ارضهم وطبقتهم وزمنهم .
ومع كل هذا فان للملهاة قيمة وثيقة تاريخية لانها رسمت لنا
الحياة الاسبانية في جميع مظاهرها في عصر ظهرت فيه الاصاله
الاكثر قوة . وفضلاً عن ذلك فانها اغنت كنز الادب المسرحي
بان القيت في سوقه تلك الكتلة الضخمة من المواضيع والمواقف
التي نهها الكثيرون واثروا على حسابها .

الفصل الخامس

القرون الثامن عشر

ان هذا العصر العاري من الجهد ، والذي يمتد منذ وفاة كالديرون سنة ١٦٨١ حتى مجيء الرومنطيقية ، يعوزه الكتاب الكبار ولكنه انتج ارتفاعاً محسوساً في مستوى الثقافة الوسط.

وفيه عنصر خصب : هو التأثير الفرنسي الذي يشرحه ويوضعه تسنم السلالة البوربونيه أريكة العرش. وهذا التأثير يعني رجوع اسبانية الى المجاري الروحية العالمية الكبرى : ايطالية التي لم ينقطع التبادل معها ابداً ، وانكثرت لأول مرة . اما الحواجز التي كانت تعزل البلاد فقد ازيلت ، والافكار والكتب ، والمؤلفات في الخارج قد ظهرت في شبه الجزيرة وانتشرت هناك بفضل المهاجرين . ولم تستطع جهود الجامعات الرتيبة والاكليروس والشعب المحرض على التعصب ان تفعل شيئاً ضد

هذه التيارات الجديدة . وسيزداد هذا التقارب قوة في القرنين
الآتين الذين سيذيان العنصر الاسباني في البلبلات الكبرى
وامجاث العالم الفكري .

انه عصر ثوري سيعود الى اتباع الطريق التي أهملت في بدء
القرن السادس عشر للوصول الى عزلة ذات كبرياء تقود في
النهاية الى الانحطاط . وهو دور نقد ونضال روحي تنضج
أثناءه ثقافة جديدة . وكتابه يشترحون ضعفهم ، ويعرفون قلة
عددهم ، ويقررون ميزانية اخطائهم الكبيرة الماضية . وبعد
زمن من الجدل الاسلوبي الذي يمثله الراهب البنديكتي فيغو
Feigoo يأتي عصر تقليد آلي تقريباً يقود البلاد الى المناخ الروحي
الدولي الذي لا بد منه لثلاثموت .

وقد ظهر التطور نفسه على الصعيد الحكومي . فان فيليب
الخامس حمل الى مدريد جو فرساي ، واسس الاكاديميات
الملكية تقليداً لبوايس . ولكن لم يستطع هو ومن جاء بعده
ان يفرض اية نهضة في النفوس او في الطبائع والعادات . وقد
اسرع الانحطاط حينما أتى ملك الهى يريد ان يرفع بلاده الى
مستوى بلدان اوروبا الاخرى : هو شارل الثالث . وكان هذا
العاقل يمثل في السياسة والادارة ذلك التقويم للمعنى التاريخي
الذي مهدته النزعة المتناهضة للاصلاح .

العلماء والنقاد : منهم اينياسيو دي لوزان ، وهو دبلوماسي
وعالم ، كتب «الفن الشعري» مستهدفاً اخضاع الشعر الاسباني

للقواعد المتبعة في « الامم المثقفة » ، وقد تأثر كثيراً بواضعي
القواعد الايطاليين والكلاسيكيين الفرنسيين . ويعتقد ان الشعر
يجب ان يكون له هدف اخلاقي تعليمي . وقد اثار كتابه نقداً
محموماً واثراً تأثيراً موفقاً على الذوق السوي المسيطر . وكانت
يدعاه في هذا النضال جورج بيتيلاس الهجاء الذي كان يتكلم
بلغة العقل .

ولكن احد الوجوه الكبيرة في هذا القرن الباهت هو وجه
جيرونيمو فينوخواي مولتينغرو (١٦٧٦ - ١٧٦٤) الذي كان
يمثل روح النقد تمثيلاً اساسياً . وهو ذو معارف واسعة ، ورجل
التحليل والفحص الحر تشكل مذهبه العقلي بفضل قراءته
مؤلفات ايراسم^(١) ورايبل وفونتينيل Fontenelle .
وحارب في مؤلفاته الحرافات الشعبية والاعتقاد السهل بالمعجزات
وعواطف الوطنية الزائفة . وكان دقيقاً في ملاحظاته ، متطلباً
البرهان ، محاولاً ان ينتقل الى ابجائه الاسلوب العصري في
الصدق العلمي الموضوعي . ولا نجد عند فينوخو تأثيرات صلبة في
الفن بل استقواء يقظاً لمعارف عصره مع نظرات شخصية تتخطى
في بعض الاحيان هذه المعارف بشكل عجيب . وكانت رغبته
في المعرفة موسوعية : فلسفة ، رياضيات ، تاريخ ، سياسة ،

(١) ايراسم : عالم هولندي وكاتب وفيلسوف ولد في روتردام سنة ١٤٦٧
ومات في بال ١٥٣٦ وكان احد كبار الانسانيين في عصر النهضة . وقد استحق
لقب « فولتير اللاتيني » بسبب انشائه وروحه . (المترجم)

بيولوجيا ، ادب . وقد جمعت محاولاته الكثيرة في كتابه « تياترو كريتيكو » و « كارتاس اريديتاس » . ومع ان هذه المحاولات قد بطل مفعولها فانها تمثل جهداً ضخماً ، في انشاء واضح سهل يزخر باللزعة الغاليسية وتركيب الكلام المستعمل في غاليسيا مسقط رأسه .

ويأتي بعده فراي مارتان سارميانتو (١٦٩٥ - ١٧٧٠) وهو راهب بنديكتي مثله تخصص في دراسة علم النبات واستحق اعظم مديح من لينه ^(١) Linné وكتب « مذكرات عن تاريخ الشعر والشعراء الاسبان » عرض فيها مفهوماً جديداً للاسلوب التاريخي وشرح التأثير الايطالي - الفرنسي في الادب الوطني .

واليسوعي ج . فرنسيسكو دي ايسلا (١٧٠٣ - ١٧٨١) تعرض لتطهير فن الفصاحة الديني في كتاب مليء بالدعابة : « تاريخ الواعظ الشهير فراي جيرونديو دي كامبازاس » ولا يزال هذا الكتاب يقرأ بلذة . وترجم الى الاسبانية مؤلفات جيل بلاس ليزاج ليعيد الى بلاده مغامرات يزعم انها سرقت منها .

ومن الطبيعي ، في هذا القرن ذي الشعر القليل ، ان نجد كتاباً للاسطورة الشعرية Fable فكتب فليكس ماويا دي

(١) لينه : عالم طبيعي سويدي ولد في ديشولت (١٧٠٧ - ١٧٧٨) . وهو معروف على الخصوص بأعماله في علم النبات اذ صنف النباتات وجعلها اربعة وعشرين صنفاً مستنداً بذلك الى عدد سداة نسيجها وترتيبها . (المترجم)

سامانيغو (١٧٤٥ - ١٨٠١) اساطير شعرية اخلاقية عديدة
تقليداً لفيدر ولافونتين. اما توماس دي ايرياوت اي
اوروييزا (١٧٥٠ - ١٧٩١) فقد ترجم موليير وفولتير ونظم
قصيدة طويلة في الموسيقى . و « اساطيره الادبية » التي تقاضي
العيوب الفنية وفقاً لقانون بوالو ذات سفرية وحيوية بديعة تجبىء
تحتها ما يضيق به ذوق المؤلف .

وهناك كاتب واحد يمكن وضعه على صعيد فيغور نفسه
ويعتبر الروح الاكثر سمواً في عصره ، هو غاسبار ملخور دي
جوفيلانوس (١٧٤٤ - ١٨١١) ، وليس هناك شاعر يعادله
في زمانه او من يجمع الى هذه المواهب الحس السياسي والحس
العقلي اكثر منه . وقد تقلب في حالات كثيرة : حاكم في
اشيلية ، فقد حظوته مع كابرولس سنة ١٧٨٩ ، اصبح وزيراً
معه ، سجن في ميورقة طوال سبع سنوات (١٨٠١ -
١٨٠٨) ، أسهم في المجلس الاعلى للعصاة ، طالب باجتماع الجمعية
العمومية ، ومات بينما كان هارباً امام الفرنسيين المنتصرين .

كان « ابو الوطن » هذا رجل دولة ، واقتصادياً ، واديباً
يشتمع بوعيم وموهبة نادرين . و « تقريره حول قانون الاراضي »
مخطط عميق للاصلاح لو طبق لجلب البلاد ثورة . ونثره الانيق
الواضح يحتفظ دائماً بذكرى دور الخطابة المستعار من النظام
الكلاسيكي . واشعاره ذات اناقة صافية ، باردة قليلاً ومتكيفة ،
يشتم منها ذكرى مدرسة سلمنكة الشعرية التي رفع عمادها فراي

لويس دي ليون . وهناك اثنان من مؤلفاته المسرحية يستحقان التنبؤ : مأساة « اليلايو » وملهاة « الديلنكوانت هونزادو » ، اذ كان لهما حظ من النجاح .

المسرح : ليس الفن المسرحي في هذا العصر سوى انعكاس امين للثقافة الاوروبية يرمزك . فهناك ترجحات فرنسية ممتازة تفرض على الجميع قاعدة الوحدات الثلاث . وغاروسيا ديلاهورتا نفسه الذي هاجم كورناي وراسين بقساوة لم ينج من هذا التأثير . وقد نال في ايام شارل الثالث نجاحاً عظيماً بمسرحيته « راشيل » التي تخرج النبوة البطولية لمسرحيات لوب وكالديرون بمتاعب قواعد الكلاسيكية .

ومع ذلك فقد بهت اسمه الى جانب سلاله الموراثيين . وكان نيقولاوس فوناندز دي موراثان الاب (١٧٣٧ - ١٧٨٠) العدو البارز للمسرح الوطني والمدافع الضاري عن الفن المسرحي الفرنسي . ومأساته « هورميراندا » لم تستطع ان تدعم نظرياته . ولكنه لا يزال حياً في افكار الناس بفضل قصيدته البديعة « لافيستا دي توروس في مدريد » .

وولده لياندرو فوناندز دي موراثان (١٧٦٠ - ١٨٢٨) هو مع رامون ديلاكووز اشهر ممثل لمسرح القرن الثامن عشر . كان تلميذاً لجوهري في طفولته ، ثم نال بعد ذلك مركزاً هاماً ، مركز مترجم رسمي ، واصبح مديراً للمسارح في بلاط

جوزيف بولنبرت ، ثم تبعه الى المنفى ، واستقر في بوردو أولاً
ثم في باريس حيث مات .

وموراتان هو النموذج الكامل « للمنفرد » ومؤلفاته
المسرحية تأخذ الوحدات الثلاث بعين الاعتبار ولا يمكنها مع
ذلك تشهد ، في محافظتها الحكيمة ، على اصالة تشدها الى حمية
الكوميديا التقليدية . وافضل مؤلفاته ، « استجابة الفتيات » ،
لوحة اخلاقية لاذعة تعالج بمهارة ، وبانشاء نشيط خبيث ،
موضوع الزواج الغرامي وشدة سلطة الاهل . و « لاموجيغاتا »
صورة للعبادة الزائفة ، وهي ذات لهجة اكثر خشونة ، وقية
اجتماعية كبيرة . و « الكوميديا النيفا » او « القهوة » التي تنقد
الطبائع الادبية هي رغم نجاحها صورة مشوهة دون نعومة
كبيرة . وقد ترك موراتان ترجمتين كاملتين « لمدرسة الازواج »
و « الطبيب رغماً عنه » . وعرف شكسبير ايضاً .

ولكن تصرفاته الانيقة لم تجعله يحصل من الجمهور على النجاح
الضخم الذي كان من نصيب المدردي رامون ديلاكورز
(١٧٣١ - ١٧٩٤) اكبر ممثل للجمهور في زمنه والمشهور
بمشاهده العديدة الخارجة من قلم رشيق خصب . ان شعب مدردي
القديمة بكامله يعيش في هذه المسرحيات الصغيرة المنبثقة عن
« بازوس » لوب ورويدا ووسائل العصر الذهبي . وقد شرح
المؤلف ذلك حين قال : « ان اولئك الذين شاهدوا رقصات
جميع الطبقات الاجتماعية ، والذين ينقطعون الى الزيارات بدافع

البطالة والعيوب والاحتفالات ، والذين رأوا راسخو في الصباح
وبرادو القديم في المساء، يستطيعون القول اذا كانت هذه نسخاً
مما رأيت اعينهم وسمعت آذانهم ام لا ، او اذا كانت هذه
اللوحات لا تمثل تاريخ عصرنا . « اما اشخاصه فهم ايضاً نماذج
غويا Goya .

انها تمثل ابتسامة في نهاية العصر الذي شاهد انهيار مجتمع
وقيام نظام جديد في وسط احوال الحرب الاجنبية والمعارك
الاهلية .

الفصل السادس

القرن التاسع عشر

١ - اتجاهاته : هذا القرن الثوري الذي لم تنتصر الثورة فيه يمثل لاسبانية ، التي تبحث عن نفسها ولم تجد لها ، محاولة انضمام الى التيارات العالمية ، سواء كانت في السياسة او في الادب .

وتحتم المخطاط البلاد من خلال الف معركة عقيمة تخطت هذا القرن : حرب الاستقلال ، الحرب الكارلية^(١) ، ضياع المستعمرات الاميركية ، وحروب السلالات المالكة . ومع ذلك فان اسبانية التي تعبت من رؤية نفسها على المامش حاولت الاتصال روحياً ببقية اوروبا ، ولم تكن بالمهمة السهلة . فقد

(١) الكارلية : نسبة الى الدون كارلوس (١٨٣٣) وحفيده (١٨٧٣) - (١٨٧٤) . (المترجم)

ظلت الاحزاب طوال القرن تضع الدساتير وتنقضا ، الى ان
تأسس حكم دستوري على النسق الاوروي ، بمجلسيه ، وكذلك
التصويت العام ، واحزاب تتناوب الحكم .

وفي الادب ، فان ردود الفعل التي لوحظت سابقاً عادت
الى الظهور ، واجتازت النزعتان الرومنطقية والطبيعية الحدود
حيث وجدتاً فيما وراء البيرونه مجاري بمائلة اعطتهما قوة فريدة
ولوناً اسبانياً قوياً .

والرومنطقية المجلوبة وجدت نفسها حالاً على اتفاق مع
روح البلاد . والاهمية الجديدة التي نالتها الطبقات الوسطى ،
والانحطاط الاقتصادي والاجتماعي للاستقرارية ، وعاطفة
الشعب المفرطة ، الملكية اكثر من الملك والكاثوليكية اكثر
من البابا ، كل هذا قدم للرومنطقية ارضاً ملائمة . والاكليروس
نفسه خضع للافكار الجديدة . وكانت الغزوة الفرنسية والهجرة
عاملين هامين في نشر الدعاوة والمذاهب والجماليات الاجنبية .
وبسبب عودة المهاجرين الى وطنهم نفذت الحركة الانسكلويدية ،
والرومنطقية الفرنسية والانكليزية الى اسبانية ، بينما اعجبت
المانيا بالمرشح الكلاسيكي الاسباني ورفعت كالديرون الى الأوج .

والشيء الاساسي في القانون الرومنطقي يكمن في التعبير .
وليس هناك من مواضع مبتذلة لان الفن يجعل كل شيء مثالياً .
والخليط الرومنطقي ، في شبه الجزيرة اكثر من غيرها ، وحد
بين الموحيات المقدسة والتجديف ، بين السرور والالم ، بين

اليأس والتأسك ، وبين الشعر والكائن الحسيس .

وقد تغير الشكل بدوره : اذ امتزج الشعر والنثر في المؤلف الواحد ، وتغلب الترتيب المترى ، وعادت الايقاعات المعتبرة انها قومية - كايقاع الرومانس مثلاً - الى مكان الشرف . اما الانواع التي تثقت اكثر من سواها فهي : الرواية التاريخية حيث سيطر ولترسكوت ، الاسطورة الشعرية والنثرية ، المسرحية التاريخية ، الفصاحة السياسية ، تصوير الطبائع في الاطار الاقليمي على الخصوص .

٢ - الشعر : مارتينز ديلا روزا (١٧٨٧ - ١٨٦٢) هو الكاتب الانتقالي الممتاز الذي اقام جسراً بين مدرستين . ان اشعاره ونظرياته كلاسيكية ، ولكن المسرحيات النثرية التي كتبها ، وعلى الخصوص « مؤامرة البندقية » (١٨٣٤) ، هي رومانطيقية ، مع المزج الذي لا بد منه بين المأساة والمهابة (الذي لم يكن بضاعة جديدة في اسبانية) واللون المحلي المشهور .

اما الحركة فقد امرعت وثبتت بواسطة الدوق دي ريفاس المولود في قرطبة سنة ١٧٩١ . وهو سيد وسياسي كبير نفى الى انكادرا ، وعاش في ايطالية ومالطة ، ثم اصبح بعد ذلك وزيراً ، فمسيراً ، فمسيراً ، فمسيراً ، وكان له بذلك حياة رومانطيقية تتلاءم مع نظرياته الادبية .

ومؤلفاته الثلاثة المهمة هي : « البندوق العربي » المنشورة

في باريس سنة ١٨٣٤ ، وهي قصيدة كبيرة رثاءة تتجابه فيها
المدنيتان المسيحية والعربية ؛ و« لوس رومانس هيبوريكو »
(١٨٤١) ، وهو ديوان اساطير وطنية مسكوبة في قالب
الرومانس التقليدي ، ذو نزعة اسبانية مؤثرة احياناً وكثيرة
المبالغة ؛ ومسرحية كبيرة شعرية ونثرية بعنوان « دون الفارو
او قوة القدر » ، وهي هرناني^(١) المسرح الاسباني ، يقود القدر
الحوادث فيها بتصوير متقن ؛ والجمهور فيها شخصية اولية ،
والحركة غضوب نارية . و « دون الفارو » التي تبدو لنا اليوم
عنفية مبهرجة ، تسجل تاريخاً في المسرح الاسباني ، ويمكن ان
تقاربها مسرحية « التروفادور » التي نالت اعظم نجاح في المسرح
الرومنطقي ، وهي من تأليف غاوسيا غوتيريز ، ونظمها
حاذق غني ، ومسرحي حقيقي ، ولكن انشاءها يبدو في ايامنا
كتحريف فكاهة للنوع .

جوزيه دي اسبرونسيدا (١٨٠٨ - ١٨٤٢) : هو الشخص
النموذج للمدرسة الجديدة ، وقد مضت حياته في فعالية ثورية
قوية ، فتأمر في كل مكان ، ونفي الى لندن حيث بلبلته
مؤلفات بيرون ، ووقع في غرام محبوم في لشبونة ، وحارب
على المتاريس الباريسية ، ومات في الثالثة والثلاثين خائب الامل ،
بالسأ ، مشهوراً .

ومؤلفاته الرئيسية هي قصائده « بيلايو » ، الديابلو موندو ،

(١) هرناني : مسرحية معروفة لفكتور هيجو . (المترجم)

تلميذة سلمكة ، ، وقصائده الغنائية التي يجد فيها ابطالا اعزاء
على الذوق الرومنطقي : القرصان ، المتسول ، المحكوم
بالاعدام ، الجلاء . وفيها ايقاع ولهب . وفي قصيدته الفلسفية
« الشيطان - العالم » ذات النزعة التشاؤمية ، يجب ان نفصل
عنها مرثيته الرائعة « الى تيريزا » ، وهي صرخة سامية من احب
والحزن مرسله الى تلك التي فقدتها .

جوزيه زوريللا (١٨١٧-١٨٩٣) : من فالادوليد، ويمثل
نقطة النضج الرومنطقي التي منحها مزاجه ، ككاتب سهل
فصيح ، رونقا وبهاء . وعرف المجد وهو لا يزال صغيرا لانه
قرأ اشعارا وثابة واغني عليه على قبر الصحفي لارا . واحتفلت
به صالونات مدريد والاندية الادبية . ورحلاته الى فرنسا
والمكسيك هيأت الفرصة لاستقباله والاحتراف به ، وقد توج في
غرناطة شاعرا وطنيا ، وعرف جميع انواع النجاح ، ومات فقيرا .
وزوريللا شاعر بديهي ذو مخيلة لا ضابط لها ، ويملك موهبة
الكلمة ، وفنه حساس فيا يتعلق بالميل الى الشكل ، وذلك
بشكل مبالغ فيه . وشعره خارجي كله ، ونظمه باهر ، وتفكيره
معدوم ، واستيعاؤه المزدوج ، الديني والوطني ، قد احبا
اسبانية القديمة في الاساطير التي تؤلف الرومانسيرو الخاصة بها .
« القاضي الصالح ، افضل شاهد ، عدل الملك دون بدرو ،
غرناطة » . واعاد ابهة الفتح . وهنا يبدو فضل مؤلفاته .

وزوريللا كتب للمسرح مسرحيات شهيرة منها « البونبال

دلفودو ، الزباتيرو إي إل راي ، ، وعلى الخصوص « دوت
جوان تينوريو » (١٨٤٤) ، وهي مسرحية خيالية دينية تعيد
تجسيد صورة المـسـداهن الاشيلي ، وهي متخذة من اسطورة
« مؤاكل الحجر » . وكان نجاحها عظيماً ؛ ولا يمكن لاحد ان
يجاريه ، فنذ قرت ، وفي كل السنين ، واثناء عيد جميع
القديسين ، فانها لا تزال تمثل دينياً في معظم مسارح اسبانية .
وبدييته متألقة ، وابقاعه واضح كأنه نشيد عسكري ،
والموسيقى السهلة في اشعاره جعلته يلعب في الرومنطيقية
الاسبانية دور فكتور هيجو في فرنسا ، ولكنه هيجو الذي
يردد دائماً « الشرقيات » و « روي بلاس » ، و « اغاني
الشوارع والغابات » .

ولم يكن هو الفنان الحقيقي في ذلك الوقت بل غوستافو
ادولفو بيكو Bécquer (١٨٣٦ - ١٨٧٠) . وقد ولد هذا
الشاعر في اشبيلية ، وتيم باكراً ، وجاء وهو صغير الى مدريد
ليجرب حظه الادبي . وطاف اثناء مراهقة قاسية فقيرة المدن
الكاستيلية القديمة التي اثر فيه عبوسها وعظمتها كثيراً . ولكن
حياته المرهقة ، وغرامياته التاعسة ، وموته المبكر ، كل هذا
منعه من تحقيق عمل واسع .

واشعاره المجموعة بعنوان « ريماس Rimas » هي شكاوى
محزنة حقيقية ، مقتضبة ، ذات شكل منسجم . اما مواضيع
هذه المجموعة التي حشد فيها كآبة رخية وحرارة مستمرة رصينة

فهي: زوال اوهام الحب، رقابة الايام الربداء، جحود المحبوب، وحدة الاموات . وغنائته المجردة من كل فيضان بديهي تنفذ الى النفس وتحتفظ بهزة خاصة بها . ويمكن ان نجد عند هابني وهوفمان مصادر تأثراته وغنائته . ولكن ما هو اكيد منها موجود في « النشيد العميق » الاندلسي الذي تتجسد لهجته الجارحة في بعض النداءات الفاجعة الاحادية الوتر .

وببكر شاعر ايضاً في اساطيره النثرية ذات الاسلوب المباشر الذي يعلق بالذهن . ونذكر منها : مايين بيريز الاورغانيسا ، الموتى دي لاس آنياس ، الكوديلو دي لاس مانوس روجاس .

غاسبار ليناز دي آومي (١٨٣٤ - ١٩٠٥) : ولد في فالادوليد ، ولعب دوراً هاماً في سياسة زمنه . وهو كلاسيكي يضيف الى الاتقان النثري غنى الرومنطيقية الصوتية ، ومفكر خلق اثار مشاكل ثقيلة معاصرة في اشعاره التي تتلقى من هذه المشاكل نسبة قوية وتعرض على الغالب مسرحية الضير . وآلامه الوطنية يحددها نشر « صراخ المعركة » سنة ١٨٧٥ التي تذكرنا قوتها الدائمة وكلمها والمشاغل الموجودة فيها بافضل قصائد كنتانا الذي يلتسب اليه احساناً . انه استعمل جميع المقاييس بسهولة ولكن العذوبة الرقيقة المقتنة تنقصه .

رامون دي كومبوا مور (١٨١٧ - ١٩٠١) : من

استوريا^(١) ، وهو ذو روح معتدلة ذات نزعة ابيقورية مصانة باعتناء . وظل وقتاً طويلاً يحمل لقب شاعر كبير ، ولكن هذا الرأي قد اهمل اليوم مع ان آثار الشاعر لا تزال تقرأ كثيراً لانه ثقف شعراً سهلاً ذا نزعة عاطفية بريئة وفلسفة تشبه الانتاج الحالي لاغنية الشوارع المحبوبة . وهو يرضي النفوس المتوسطة بواسطة جرعة حاذقة من السخرية الكاذبة والتأثير العديم النبل الذين جعلوا اشعاره تنتشر انتشاراً كبيراً .

وكان يعتقد انه اتى بنوع شعري جديد بتقسيمه قصائده الى « دولوراس doloras » وهي قطع مقتضبة تشرح عاطفة كثيفة ، والى « هيمورادوس humorados » رديئة ولكنها مستعجبة . انه يبرهنه عصره بانشاء فقير ولكنه سريع وعادي احياناً ، وتفهم باقي ، وحمة مغربة . وهو يمثل بلا شك ردة القارئ ضد تكلف التفخيم بالكلام في الرومنطيقية ، وتذوق المقاييس ، والسلام الروحي ، والاعتدال في كل شيء . وظلت مهارته في النظم تخدع وقتاً طويلاً . فقد كان كاتباً محظوظاً .

٣ - المسرح : ان ممثليه الرئيسيين هم شعراء ذلك الزمن : الدوق دي ريفاس ، هرتز نبوخ ، زوريللا الذي تكلمنا عنه .

(١) استوريا Asturie : مقاطعة اسبانية قديمة (وتدعى حالياً اوفيسو) وهي ناحية جبلية في البيرة ضمت الى الكاستيل سنة ١٠٣٧ . ومنذ سنة ١٣٨٨ اصبح وارث تاج كاستيليا يحمل لقب امير استوريا . (المترجم)

واشخاص المسرح الرومنطقي ومواضيعه لها كلها صفة عائلة واحدة : انها قدرية عاطفية تحاول التغلب من الحدود التقليدية التي فرضها المجتمع عليها ، وتبذر اليأس ، والموت الاكثر سهولة من الحساسية ، ويدخل الاشخاص في كلامهم الشديد اللهجة ذوق المعاكسة او التضاد الموجود في اعمالهم .

وكان للكوميديا ، وفقاً لأكار موراثان ، بعض المتحمسين . اما اكثر كتّاب الكوميديا خصباً وتنوعاً فهو مانويل بريتون دي لوس هيرروس (١٧٩٦ - ١٨٧٣) اذ كتب ما يقارب مئتي مسرحية مثاقفة جميع ابطالها بورجوازيون تقريباً . وخطوط هذا المسرح المرح المتنقل هي : عواطف ~~حكيمة~~ حذرة ، اخلاق نخبول ، ادراك مبتذل . وملك بريتون الوضوح ، والذوق ، والروح . ويعرف كيف يعقد العقدة ، ويكتب الحوار اللطيف ، ويرسم بسخرية مجتمع عصر ايزابيل الثانية . ومن المؤسف انه لم يكتب ثيراً . والحقيقة ان اشعاره ذات اسفاف ، ولكنه واع متماسك ، والعاطفة الهزلية في مسرحياته قاومت رغم بروزها القليل . وهذا كل ما يمكن ان نمدح به هذا الكاتب .

م . تامايو إي بوس Baus (١٨٢٩ - ١٨٩٧) : تقف ملهات الطبائع والعادات والمسرحية التاريخية ، وهناك واحدة من هذه الاخيرة تدعى «مسرحية جديدة» ستقذف اسمه من النسيان .

وهذه المحاولة الملأى بالاصالة كانت استشفافاً لمسرح بيرانديللو^(١) ذي « الاشخاص الستة » .

جوزيه إشيغاراي Echegaray (١٨٣٢ - ١٩١٦) :
هو الممثل الاخير للمدرسة الرومنطيقية في المسرح . وقد حمل
هذا الميل على ان يضع في مؤلفاته الحماسة الغنائية ، واستعمال
الشعر ، والاندفاع العاطفي ، والحوادث السيئة التي تنهي العمل ،
على الغالب ، بشكل فاجع . وتلازمه ايضاً فكرة التنازع
الاجتماعية والنظام الاخلاقي اللذين يحدثان في جو واقعي .
ومسرحه ، وهو صناعي على العموم ، ذو انشاء شعري يعلو عن
الدرجة الوسطى ويخضع مخطط العمل على الغالب لتأثير المشهد
الاخير . ومع ذلك فهو يعرف ان يبني عملاً بشدة ويقوده الى
النهاية بقوة ومنطقي . وبفضله خفت وطأة الهوس الرومنطيقى ،
 واصبحت القوى المحركة معقولة واعتيادية . وفضل مؤلفاته
« الغرائغاليوتو » يرسم سينات النسيمة بعظمة . ولو كانت
كتابته اكثر عصرية لأنتج تأثيراً حاراً في المشهد .

وقد مثل اشغاراي وحده الفن المسرحي الكبير ، لبعض
الوقت ، واوصلته شهرته الى ان يقسم جائزة نوبل سنة ١٩٠٦
مع فريدريك ميسترال . وليس هناك من مقابلة يمكن اجراؤها

(١) بيرانديللو مؤلف مسرحي وروائي ايطالي ولد في جيرجنتي (١٨٦٧ -
١٩٣٦) . وقد حاز جائزة نوبل سنة ١٩٣٤ . (المترجم)

بين الشاعر الاقليمي العبقري وهذا المؤلف المسرحي الخاذق ،
وقد كان هذا اللقاء لمجده وشرفه .

وقد استمال المسرح الكاتالاني كاتبين يتمتعان بموهبة مسرحية
اكيدة ، هما جاكين ديستنا ومسرحيته « جوانات جوزه » ،
(١٨٩٥) هي النموذج للمسرحية الواقعية المتقنة ، وجوزه
فليوي كودينا الذي كتب ثلاث مسرحيات ملأى بالطعم
الشعبي وهي « لادولوريس » ، « ميال ديلا الكاريا » ، « ماريا دلكارمن » ،
والاخيرة مشهورة في فرنسا بعنوان « في حدائق مورسي » .

واخيرا فانت انتشار « جنيروشيكر » او المسرح الصغير
يجب ان لا ننساه . وقد رفع ريكاردو ديلا فيغا (١٨٣٩ -
١٩١٠) هذا النوع اللذيذ الى اعلى درجة من الكمال .
ومسرحياته الشعبية القصيرة المسماة « ساينيت Sainete » ،
والملقاة « المغناة » ، الراقصة ، ترسم لاسبانية ذلك الزمن لوحة
صحيحة حية . وقد بُعثت حياة مدريد المألوفة ، والقرية والمعمل ،
بلهجة من الصدق والانسانية تستحق الاطراء . واللازمات التي
تُخرفها كانت موجودة في ذاكرات جميع الذين عاصروها ،
وهي تشهد على طلاوة لاذعة ملأى بالفتنة . اما « لافريينا ديلا
بالوما » لوحة الطبائع البديعة فلا يمكن ان يغيبها النسيان .

٤ - مصورو الطبائع والعادات: ان الثر ، وهو اول
ضحية للرومنطيقية ، قد استعاد حياته ولونه بفضل مقالات
« الكوستومبر » ، وهي صور مقتضبة خفيفة لعادات ذلك الزمن

وصفاته ، بينما محبرو المقالات على طريقة فوناندز اي غونزالز،
قد اغرقوا السوق ببضاعتهم من سنة ١٨٣٠ حتى سنة ١٨٦٠ .
وكتاب الطبائع المتحدرون الشرعيون من الواقعيين وكتاب
الروايات اللصوية ، قد اعادوا خلق لغة هجائية ، تصويرية
مطولة، وذلك بتصوير العيوب ومضحكات زمنهم على الخصوص.
فتارة يحرقون بماء الفضة كاستيفانز ، وطوراً يسخرون بابتسامة
رحيمة كميزونيرو، وحياناً يضعون في سخريتهم لهجة ساخطة ،
مثل لارا .

رامون دي ميزونيرو وومانوس (١٨٠٣ - ١٨٨٢) :
انه مؤرخ الاعمال والحوادث الصغيرة في العاصمة . وفي كتابه
« اسيناس ماتريتانسس » وغيره قدم لنا وصفاً حياً لمدريد في
عصره . وقد عين بتدقيق لحظة الانتقال التي تبدل اثناءها
« الكورت Corte » ورثى لهذا التبديل، واقام نفسه مدافعاً
عن الماضي . واطهر ، بكثير من الحدة ، مضحكات المجددين
الحرقاء في جرائتها ، ولكنه يضع في نقده كثيراً من الكياسة ،
والمرح الطيب ، والبشاشة السموح التي تبعث على الابتسام ولا
تثير الحنق مطلقاً .

سيرافات استيفانز كالديرون (١٧٩٩ - ١٨٦٧) : هو
من طينة اخرى ، و « مشاهذه الاندلسية » تبرز تحت قلمه
بروزاً واضحاً . وهذا الكتاب الشهير الذي لا يؤخذ عليه سوى
ركضه وراء بعض الكلمات المماته في الانشاء يصف بسحر فني ،

شخصي جداً يذكركنا بسحر بول - لويس كوريه ، مبتكرات
بلاده وعاداتها . وتلك الصفحات النموذجية الملأى باللون تبعث
اليأس في المترجم واللذة في المنشئ .

ماريانو جوزيه دي لارا (١٨٠٩ - ١٨٣٧) : هو ذو
نضج مدهش ، وكان صحفياً كبيراً أصبح معه الهجاء الاخلاقي
سياسياً واجتماعياً . وغرامياته التي عوكست في فالادوليد
جعلت منه نفساً صهوتاً ، مغلفة ومتشائمة . وقد قذف نفسه وهو
فتى في المعتزك الادبي في مدريد ، وساعد بجمرة في عدة صحف
ومجلات ، وجاءه النجاح واصبح شهيراً حين اجتاحه غرام مفاجئ .
لم يلق جواباً عليه فقاده الى الانتحار ، ولم يكن قد بلغ الثامنة
والعشرين .

ان كل ريبية اسبانية المرة ورجعيتها الخاصة ضد تطلعات
الواقع قد مدتا جذوراً عميقة في نفس لارا . وكذلك فان
احتجاج كوفيدو الدائم ، والتمرد الثابت لكتاب الادب
للصوفي في العصر الذهبي موجودان عنده . وقد وطن نفسه
على عرض المحرفات السياسة المعاصرة ، واتانية الطبائع ، وثقافة
الصفات ، وكانت هناك مرارة ضاربة تنير بحزن يائس حركته
الاخيرة ودعائه ذات اللهجة القائمة ، والسخرية العميقة ، وذلك
المزراق الذي يمزق ويصور ، كل هذا وضعه فوق مصوري
عصره المحبوبين . انه حدس بمجيء غانيفه Ganivet وبشر
بأوثامونو Unamuno .

٥ - الرواية: لم يكن هناك سوى خطوة واحدة بين تصوير الطبائع المجزأة والرواية البروفنسالية والاقليمية . وقد اجتيزت بسرعة بفضل فونان كابلويو المؤسسة الحقيقية للرواية الحديثة .

سيسيليا بوهل دي فابر (١٧٩٦ - ١٨٧٧) : المعروفة بلقبها المذكور الذي رفعته الى اوج الشهرة . كانت مدينة لاصولها الالهية باطلاع واسع جداً على الآداب الاوروبية . وهي مغرمة باسبانية الجنوبية ، موطن امها ، فارادت ان تصف فيها الطبائع ، والاخلاق ، ولغة سكانها الشعرية المرححة المغضية على الضيم . وكانت اول من وضع المبدأ الذي استعمله « الكومبتوبريون » في لوحاتهم الصغيرة : الرواية لا تبتدع بل تلاحظ .

وفي روايتها الفضلى « لاغافوتا » او زُمج الماء المنشورة سنة ١٨٤٩ ، وفي « عائلة الفاريدا » وعشرين رواية غيرها ، شاهد على نزعة تشاؤمية لا شفاء منها ، وعطف ذكي على كل ما هو محلي ، وارتباط وثيق نوعاً بافكار الماضي . ومؤلفاتها المحببة العميقة العمق تسجل التاريخ الذي تأسست به في اسبانية الدراسة التصويرية المنتبهة للعادات والطبائع البروفنسالية .

الطوليويدي تروبا Trueba (١٨٢١ - ١٨٨٩) : كان باسكياً - من مقاطعة الباسك - منفيّاً الى مدريد ، وقد كتب للترويج عن نفسه سلسلة من الحكايات التي تسر البسيكولوجية الموجزة . واذا لم ينل تماماً رضى الادباء فانه عرف ان يجد الطريق الى دوح الشعب .

بدرو انطونيو دي آلاركون (١٨٣٣ - ١٨٩١) : ترك
على الخصوص قصته العديمة النظير « القبة ذات القرون الثلاثة »
سنة ١٨٧٤ ، والتي احيا فيها الاندلس ايام شارل الرابع .

وهذه القصة التي منحتها الخلود هي حكاية مستقاة من التقليد
الشعبي ومنقولة بحبوية فائنة مرحة بحيث اصبحت واحدة من
اعظم القصص المسرة التي عرفها الادب الاسباني . وهذه الرواية
الصغيرة التي نقلها الى المسرح مانويل دي فللا وكتب عنها فصلاً
مشهوراً قد صفق لها الجميع على المسارح الغنائية الكبرى في
عصرنا .

وبرد فعل طبيعي ، نشرت الرومنطيقية المنعقدة ذلك الميل
الذي يفضل الرواية على جميع الانواع ويعطيها وعياً كاملاً بقيمتها ،
الميل الى النزعتين الواقعية والطبيعية .

والميل الى الآداب الاجنبية المستاثرة بنقد ممتاز ، والادب
الفرنسي على الخصوص ، قد اصبحت متهافتاً . ولكن هناك
كتّاباً احيوا هذا الميل وعلى رأسهم كلاران والكونتس دي
باردو بازان ، وكان له مدافعون يذودون عنه ضد مناوئيه كما
كان يريدوا حيال مناقضيه النظريين .

جوان فاليرا (١٨٢٤ - ١٩٠٥) : انه وجه بيسيكولوجي
تحليلي ، ودبلوماسي اممي عالم بلغات شتى ، يملك ثقافة واسعة
تغترف من الينابيع الكلاسيكية الصحيحة ، ومعرفة عميقة

بالإنسان تحت جميع المناخات . وهو عالم جداً بكل ما يشغل
 جمهورية الادب ، سعى جهده ليرضي النخبة القليلة في بلاده .
 وروح الطيفة المتفتحة على كل شيء توحد بين حسن الالتفات
 والاتجاه النقدي الأكثر دقة . وإذا كان يمزج الشفقة الحقة على
 الضعف البشري بكتاباته فإن هذه الشفقة لا تظهر إلا بالجهد .
 انه شاعر انيق ليس أكثر ، ادرك حالاً ان طريقه الحقيقية في
 الرواية . واول رواية نشرها هي « بيليتا جيمينيز » (١٨٧٤) .
 وقد نجحت نجاحاً باهراً . وهي مسرحية بيسكولوجية بحثة ،
 وتجديدية كبيرة يومذاك ، وملخصها ان تلميذاً اكليديكياً شغف
 حباً بارملة فتية ، فناضل ضد هذا الحب وغلب وانتهى بالزواج
 من المنتصرة الفاتنة . وقد عرض حالته النفسية في سلسلة من
 الرسائل ، الى عمه الكاهن القانوني ، تؤلف الرواية كلها . انها
 كثيرة التجريد ولكن الفن يطيب التحليل النفسي . ان مراحل
 هذا الحب وتقدمه ، وميزة الانشاء المرطبة بالنيابيع الصوفية ،
 جعلت من هذا الكتاب مآدبة للعارفين . وقد نجح فاليرا نجاحاً
 باهراً بالحكاية الفلسفية ، وقصته « اسليبيجينا Asclepigenia »
 هي مثال ممتاز . ان هذا العقل المتزن ، والطيبة البشوش ،
 والنعومة النقية ، تذكها للقارئ ، ويبدو ان الهيئة المبتمسة
 الريدية لسيلفستروبونار تظهر وراء اسم فاليرا ، لانه يفكر مثله
 على الغالب ويكتب بنفس الاناقة المنقحة المهددة قليلاً .

جوزة ماريا دي بيريدا Pereda (١٨٣٤ - ١٩٠٥) :

انه نموذج الروائي الاقليسي . وهذا الرسام لاقليم سانتندر، موطنه، اذا لم يبلغ المحافل العالمية فانه يظل اكبر روائي في عصره بعد غالدوس . فقد ادخل الايمان الى التقليد باصالة وشكل اكثر فنية من مزاحمه وصديقه ولكن بوسائل محدودة . انه يمثل الروح القديمة حيال الروح المجددة .

ولا يحتاج بيريدا الا الى زاويته الجبلية الصغيرة ليرسم الانسان والانسانية . انه لا يعرف القلق الذي يثقل على البلبلة الفكرية للنخبة . وقد نفذت اليه قيم عرقه واراضه التقليدية فاراد ان يدفق منها فضائل تكون مثلاً ، وحارب العدمية nihilisme الحفية في مواطنيه مستنداً الى ارض الوطن ، ام جميع التعاليم . وهو عاطفي ملتهب في استمالة الناس الى مذهبه ، فاذا حاول الاقناع لا يخفف من تلك السخرية الضارية التي اتته من اعماق الزمن . وهذا الاحسر يتطلع بوضوح ، وبشكل راعب ، الى انحرافات اشباهه وعيوبهم ويجلدهم دون رحمة . وحين ذهب يهذب اخلاقه بمشاهدة الطبيعة ببلغ السمو في مناسبتين او ثلاث ، إما بتصوير العزلات العالية الجبلية في قصته « بينياس اريبيا » التي اعتبرها الجميع طرفته ، واما بوصف الحياة الحرة القاسية النتنه لساندي امماك سانتندر في قصته « سوتيليزا » ، واما في مشهد عاصفة شديدة ، وهكذا يحصل على اعمال كبيرة بتقنية بدائية ووسائل بسيطة جداً ، مجددة على الدوام .

وابطاله : سوتيليزا ، ومورغا ، والاب ابولينار ، وبحارة
الليفاء ، وبجيل لابوشيرا ، ودون غونزولو غونزالز ديلا غونزاليرا ،
وكثير غيرهم ، تشكل صوراً بارزة قوية لامثيل لها . وحاول
مرة واحدة ، بدافع المخاطرة ، كتابة الرواية المدريدية في
« بدرو سانشز » ونجح بها تماماً .

ولوحات بيريدا ، فيما يتعلق بالنزعة الطبيعية الاسبانية ، لها
قيمة لا يمكن مقارنتها الا بقيمة الرواية اللصوصية القديمة . وقد
كان المجدد الجذري الاول في آداب عصره في لوحات الطبائع ،
والهجاء السياسي ، والاغاني الريفية ، ومأساة البحر الجشع الطامع
بالحيوات البشرية .

بنيتو بيريز غالدوس : ولد في جزر كاناريا سنة ١٨٤٣ ومات
سنة ١٩٢٠ ، وهو سيد الرواية في عصره . ويبدو انه كان نتيجة
جميع التيارات التي رأت النور منذ نحو هذا النوع . واذا تركنا
جانباً محاولاته المسرحية التي افسدت روح الحزب فان عبقريته
تظهر في الروايات الواقعية الكبرى الكثيرة الحرارة .

ومؤلفاته الروائية الصرف ذات غزارة متناهية ، وافضل
مؤلفاته المختصة بالخيال هي « دويينا برفكتا » و « غلوريا » التي
تعرض المشكلة الدينية حول اختلاف المذاهب في الزواج ،
و « فوتوناتا اي جاسنتا » و « ألمجل غيرا » و « عائلة ليون روك »
و « ماريا نيلا » وهي قصيدة فاجعة لاعى وفتاة ريفية ، وله
على الخصوص تلك اللوحة المؤثرة الرائعة معاً حول حياة

المساكين في مدريد ، واعني « فيرا ريكورديا » .
 ويجب ان نشير في عمله الضخم الى التحسين مجلداً من
 « حوادث وطنية » التي حاول فيها ان يروي تاريخ بلاده القلق
 في القرن التاسع عشر منذ ترافلغار ، وان يبرز الالهجات الاكثر
 اهمية بشكل حي يظهر فيه المؤلف انه مركز القصص . وهذه
 المحاولة المألى بالاختار ، والتي تلهيها نزعة وطنية ذكية ،
 هي ناجحة على الغالب . وملاحظة الطبايع ، والجو التاريخي ،
 والبسيكولوجية الرومنطيقية متعددة كلها فيها بضبط وتوازن .
 ونشير على الخصوص الى الاجزاء التي تبعت حوادث « قادس »
 و « الثاني من ايار » و « حصار سراجوسا » حيث رسم لنسا
 غالدوس لوحة نابضة ذات رعشة ملحمية .

وصفاته الاساسية هي الحركة وطبيعة الحوار ومزج الدعابة
 بالتفاؤل في هذه الصفات تجعلنا نقابله بديكنز ، ولكن تفاؤلية
 غالدوس ليست من صنع حياة بورجوازية فاضحة ، بل هي آتية
 من اشعاعات القلب البهية .

ومهما كان غالدوس واقعياً حين عرف ان يصف ، ويحس ،
 ويكره مدريد في عدم شاعريته الشائقة ، ومهما كان مهملأ في
 انشائه الذي يحمل كثيراً من الاصطلاحات نتيجة لقراءاته
 الواسعة ، فانه لم يخضع قط لحشونة الصور التي حاول ان
 يصنعها . وليس هناك من ادعاءات علمية او مشاغل غرامية ،
 فالرواية الواقعية تعيش وتستولي على الانتباه بسحر اوصافها

الصادقة الطافحة بالكرم الرحيم والاخوة الانسانية التي تبلغ
احياناً ، دون ان يحاول ذلك ، النزعة الغنائية الاكثر تأثيراً .
واذا كان غالدوس يجعلنا نفكر ببلزاك ، نتيجة لاتساع مقاصده ،
وبديكز بسبب دعايته ، فانه يذكركنا بدوستوفسكي^(١) ايضاً
بتلك الطيبة التي تملأ جميع مؤلفاته ، وبالفونس دوده بسبب تلك
الابتسامة التي تصونه من رقة القلب ، وذلك الذوق ذي
الاعتدال البورجوازي حيث استطاعت بيسكولوجيته ان
تكتشف بطريق المصادفة كثيراً من الفضائل المتألقة المتواضعة ،

٦ - النقد والاطلاع : هنالك شيء جديد في هذا العصر ،
فان نمو الصحافة سمح للنقد الادبي بتوسيع حقل عمله . وبعض
الكتاب ، امثال كلاران والسيدة بارودو بازان الذين يسرهما
ان يكونا روائيين ، قاما بجهود عظيم في سبيل مقاضاة مؤلفاتهما
ومؤلفات معاصريهما . وقد احدثت المجادلات التي اثارها في
المجلات والصحف تطوراً في الذوق العام ذا اتجاه تقدمي راهن .
وقد ازداد الاقبال على درس آداب العصور الاخرى ، كأدب
العصر الذهبي ، وازدادت معرفتها . اما المؤثرات الاجنبية فقد
قدرت قيمتها بشكل اكثر تحريزاً .

اميليا بارودو بازان (١٨٥٢ - ١٩٢١) : كانت ، مع
كلاران ، الكاتبة المتحمسة التي ادخلت النزعة الطبيعية الفرنسية

(١) راجع كتاب « دوستوفسكي » في سلسلة اعلام الادب ترجمة ونشر
« دار بيروت » .

الى اسبانية. وهي ذات اطلاق واسع وشهرة عظيمة في الاوساط
العالية التي كان لها فضل في تشكيل ذوقها ، وكتبت روايات
زاخرة ، تولستوية جداً من ناحية الفكرة ، ونسائية جداً من
ناحية غنى الانشاء المطول ، منها : « لوس بازوس دي اولوا »
و « لاسيرينا نغرا » و « لاكيسيرا » ، ودراسات نقدية ظلت
زمناً طويلاً تتبّع بالنفوذ . وفتحت كثيراً من النوافذ على
العالم القديم ، وبفضلها اعتادت اسبانية التطلع الى الخارج لتتلقى
تأثيرات جديدة .

ليوبولدو آلاس (١٨٥٢ - ١٩٠١) : استاذ من استوريا
كان يوقع مؤلفاته باسم « كلاران » ويحمله هذه المهمة العسيرة .
وافضل رواياته هي « لاريجنتا » ولكن نقده الادبي الضليع
الجرىء قد تخطى عصره . وحين نقرأ ديوانه « سولوس دي
كلاران » لا يسعنا الا الاعجاب بعمق وثقافة هذا المعلم الذي
لم تعطه الشهرة ما كان من حقه ان ينتظره منها .

وافضل ممثل للنقد الادبي العلمي هو سارسيلينو ميناندو
بيلايو (١٨٥٦ - ١٩١٢) فقد كانت معلوماته موسوعية وذوقه
صحيحاً . وتضم مؤلفاته كل الادب الاسباني تقريباً ، واذا
كانت براهينه قد نوقشت بشدة لجهله احياناً ببعض القيم (بخصوص
الكروسية Krausisme مثلاً) ، فان اتساع اتجاهه ، وروحه
النقدية ، وامتياز أسلوبه ، كل هذا مبرر له بتجديد بعض الدراسات ،
والابتداع على الغالب في حقل لا يزال كل شيء فيه رهن العمل .

انه عالم باللغات والآداب القديمة ، وكاتب سير ، وناقد ، ومؤرخ ،
وشاعر ايضاً . ومن كتبه : « هيستوريا دي لوس هيتيرو
دوكسوس اسبانيولس » و « اصول الاقصوصة » و « تاريخ
الافكار الجمالية » وكلها انصاب للمعرفة والعرض .

وسمح النضال البرلماني للخطابة السياسية ان تنمو . واشهر
الخطباء والسياسيين في ذلك العصر هو اميليو كاستيلار الذي
ترأس الجمهورية الاسبانية الاولى . ويمكن اعتباره مع آلاس
وجاكين كوستا والنجل غانيقه انهم مهدو السبيل امام جيل
سنة ١٨٩٨ الذي دشّن القرن العشرين .

اما العالم القانوني كوستا (١٨٤٦ - ١٩١١) فقد عرض
القضية الوطنية في كتابه « نظرية العمل القانوني والاجتماعي » .
وهو الذي كتب العبارة المشهورة : « يجب ان تقفل ضريح
السيد مرتين » ، ويعني ذلك ان على اسبانية ان تبحث عن ذاتها
في ذاتها وليس في المشاريع الخارجية المتروكة للصدف .

ولكن غانيقه Ganivet (١٨٦٢ - ١٨٩٨) هو الذي
دفع الحركة الى الامام . ومؤلفاه الرئيسيان : « الايدياريزوم
اسبانيول » وهو من الكتب الاسبانية الاكثر عمقاً ،
و « لوس تراباخوس دل انفاتيغابل كريادور بيوسيد »^(١)
« Los Trabajos del infatigable creador Pio Cid » .
وكتاب « الايدياريزوم » هو استقصاء ألمعي لروح اسبانية

(١) اعتقد ان مناه « اعمال خالق السيد الذي لا يكل » .

ومستقبلها ، وتحليل نقدي لطبائعها وفضائلها وآلامها مستنداً الى معرفة عميقة لتاريخها وفلسفتها . و « بيوسيد » هجاء عنيف يهدف الى الاثبات انه اذا كان الاسبانيون جديرين بالفتح فانهم لا يعرفون الاحتفاظ بحكمة وعقل بمسا فتحوه واستولوا عليه ببطولة .

وعبرية غائبة الحشنة اللاذعة تجمع ، من وراء الزمن ، كوفيدو وغراسيان . فهو يملك تلك المראה الفاجعة التي يملكها لارا ، لارا المتسلطة عليه عاطفة الحياة الفاجعة والمتهاافت بارادته على الموت . وقد استطاع ، وهو المرتبط بوطنه ارتباطاً عز نظيره ، ان يستعمل كلمة اوثامونو : « لقد سببت لي اسبانية الالم » وذلك حين حلل ، متألماً ، اسباب التفسخ .

ان فكرته غدت كتاب الامس واليوم ، ولا تزال مستمرة في اخصاب افضل الآداب الایبيرة .

الفصل السابع

العصر الحاضر

جيل ١٨٩٨ : ان سنة ١٨٩٨ هي سنة حرب كوبا التي نكبت فيها اسبانية . وقد سجل هذا الاندحار ، بالنسبة اليها ، انهياراً لا وهام الامة الجماعية ورجعية في الروح العامة ، وعلى الخصوص عند المفكرين . وفي اللحظة التي انتزعت فيها من الدولة المستعمرة آخر رقعة من امبراطوريتها الاستعمارية ، فان الجيل الجديد بدأ بالاحتجاج لانه يريد ان يكون ، حسب كلمة آذوران « رد فعل عنيف ضد اسبانية المهزنة المنصرفة الى التلذذ بمشاهد القساوة والموت » .

انه رد فعل ضد الاخفاق الكلي لسياسة معينة، وضد الجهل واحتقار الثقافة الاجنبية. فقد غدت اسبانية منفصلة عن تقليدها التاريخي الحقيقي ومطلقة من اوروبا. وهذا الجيل لا يريد السير

وراء ممثلي الجيل الماضي ، كاستيلار في الحكومة ، ونيينز دي
أرس او كامبوا مور في الشعر . هناك قلق جواء بمسك بالروح
الاسبانية التي اندفعت تبحث عن اسبانية اكثر حقيقة واثق
عمقاً . يجب ان يعاد النظر بالقيم القديمة ، وان تعاد للآداب
حقيقتها العميقة السديدة .

ومن رد الفعل هذا ولد ادب لفحص الوعي . وقد قضي
على الماضي القريب دون رجعة ، بشيء من العجلة غير العادلة او
المجدية ، وطلب من الكلاسيكيين اعادة دروسهم الابدية .

وفن تركيب الجمل المكتنظ بضروب البيان اصبح يدور في
الفراغ . ولذلك وجب تفتية التعبير الفني وتبديله تبديلاً جذرياً .
وما من شك في ان الكتاب سيحولون وجوههم نحو اوروبا
طالبين انواعاً جديدة من التفكير ، ولكنهم سوف يظنون
يشعرون بحس وطني حماد جداً يمنعهم من اخضاع اصالتهم العرقية .
انه جيل من المتشائمين لانه ولد على اثر هزيمة ، وسيبعث برواده
الجدد لاكتشاف اسبانية حقيقية . ولهذا السبب ، وبفضل جهود
دون فونيسكو جينز دي لوس ريوس ، فان النزعة الكروسية
Krausisme قد تأصلت جذورها في حقل كاستيليا الصوفي ،
وتأقلمت لتعطي القرن العشرين محصولاً رصيناً من التقدم العلمي
والبداعي .

وعلى العموم ، فان اسبانية حققت بفضل جيل ١٨٩٨ جهداً

سامياً لتتخذ تاريخها ، وتقطع علاقتها بماضيها الاقرب ، وتدخل ثانية في اطار الثقافة العالمية .

انها ذهبت تعبر عن نفسها في فن المحاولة Essai على الخصوص ، وذلك بسبب الموقف النقدي الذي اختاره معظم المفكرين ؛ ثم في الرواية والنزعة الغنائية . وقد ولد الشعر من جديد تحت مظهر رمزي نوعاً ولكن الشكل سيبقى اسبانياً اكثر منه فيها مضى ، وذلك بنهضة الباروكية ^(١) Barroquisme المتأثرة بفونفوراً ، وبلاستعمال المؤلف للرومانس الشعبية .

٢ - مقدمو الصف : ميكائيل دي اوفامونو Unamuno (١٨٦٤ - ١٩٣٦) الذي قرع ، مع غانيفه ، جرس الوعي الوطني . وهو باسكي عجمته كاستيليا ، وكان استاذاً لليونانية ورئيساً لجامعة سالمنكة ، ومات من اليأس حينما تمزقت البلاد في الحرب الاهلية الاخيرة . انه انساني كامل خبر الكتاب الكلاسيكيين والمعاصرين ، وروح قلقة متألفة ، وقف طوال حياته معترضاً جميع التطرفات الروحية والزمنية التي تأملت منها اسبانية في ذلك الوقت .

وعدا السنوات التي قضاها في المنفى فانه سجن حياته في سالمنكة ، وكان يمثل فيها روح كاستيليا الحقيقية النشيطة الحازمة والصورة المرسومة بكثير من الدقة لنسر وبومة ، والتي

(١) الباروكيسم : من الكلمة البورتغالية barroco ومعناها : غريب شاذ ، غير منتظم . (المترجم)

تجمع كل الخطوط المميزة .

وعاجلت مؤلفاته جميع الانواع الادبية : اشعار مزخرفة عميقة تبرز منها القمم « كمسيح فالازكر » وسبعة مجلدات من المحاولات ، ومذكرات رحلات ، وعدد من الروايات ، ومسرحيات هزلية منها « الاوترو ، نادا ماس كي تودو انومبري » . وكان في جميع هذه المؤلفات معجباً بنفسه جسماً وروحاً ، باحثاً دون كلل ، في ذاته وفي خارج ذاته ، عن القبية الفاجعة للحياة التي مضت .

ولكن فكرته تفيض عن الاطر العكثيرة الضيق وتوضع نفسها بكثير من الحرية في محاولة او في مقالة صحفية . وهنا يكشف عن نفسه ، بمشاغله المثلثة التي ما فتئت تقضيه : مشكلة الشخصية ؛ مشكلة اقدار الناس وخلود النفس لحماً ودماً ، في احدى طرفه المسماة « عاطفة الحياة الفاجعة » ؛ واخيراً مشكلة الطبيعة ، مشكلة اسبانية التي يشعر بها شعوراً عميقاً ويمتزج بها بحمية غيور . انه امتلأ بهذا القلق المثلث فردد صوته عملاً ملحمياً . ولم يتوقف عن المناداة بالمثل الاعلى الاخلاقي للصوفيين الذي يعارض المثل الاعلى الجمالي لانصار النهضة .

وكتابه « حياة دون كيشوت وسانشو » تفسير ملتهب لكتاب سرفنتس . وقد اوحى اليه ذوق المساة والمثل الاعلى الموجودان في هذا الكتاب صفحات ذات سمو رفيع .

ونثره مليء بالحركة والحاسة. وقد حرصته نسبة قوية داخلية ذات خط غريب موجه خال من المحسنات الباطلة ، ليهتز كقوس موتر ويقذف سهمه في صميم القلب .

آزوران (جوزيه مارتينز رويز) : ولد على الشاطئ الأليكانتي^(١) سنة ١٨٧٤ . وهو ناقد دقيق وروائي لطيف ، كان معلم البيان للجيل الحالي ، وفنه مشبع بالاتجاه التصويري الذي سنجده عند معاصره ميرو .

وآزوران في جوهره كاتب محاولات Essayiste . وقد كتب روايات جيدة مثل « انطونيو آزوران » ، « الارادة » ، « دون جوان » ولكنها مجموعة من الاشارات المقتضبة والتجارب القصيرة ، ولا نجد فيها ايقاعاً موحداً . اما لوحاته الصغيرة فتامة ، والنسيج الكبير تضيق نفسه به ولذلك لا يسعى اليه . ومؤلفاته كلها تشبه مؤلفات اساتذة فلمشكين صغار يعرفون ان يضعوا كثيراً من الاشياء في مساحة صغيرة . وهما كان تأثره كبيراً بالادب الفرنسي فانه اهتم فقط باسبانية التي يتأملها بنظرة كثيفة . ولم يبعد عن ان يقول مثل لارا : « ان الكتابة في اسبانية هي البكاء » . اما مؤلفاته الرئيسية فهي : « القرى » ، « كاستيليا » ، « طريق دون كيشوت » ، « قراءات اسبانية » ، « دوينيا ايناس » .

(١) نسبة الى اليكانت وهي مدينة في اسبانية ومرفأ على البحر المتوسط .
(المترجم)

وكان يميل ميلاً خاصاً لما هو عامي وعادي ويكره البطولة والافتخار ، وهو ذو عاطفة حادة حيال الحياة الانسانية السريعة الزوال وقرب حدوث الموت . وكان يرغب في ان يمسيك بهذه الحياة الزائلة وذلك بان يصفها وصفاً دقيقاً بلغة صافية نقية . ويمكن ان يكون شعاره هذه القاعدة البربرية : « اكثر شيء في اقل شيء » .

يو باروجا (المولود سنة ١٨٧٢) : هو باسكي ربي انهي دروسه في الطب وكرس نفسه للرواية فقط ، وكان الروائي الممتاز في جيله . وقد دفعه مزاجه العبوس القاسي الى رسم المغامرين العربدين اللاغطين غير المتفقيين مع المصطلحات الاجتماعية . ووصف على الخصوص في « زاكالات المغامر » بعض حوادث الحرب الكارلية التي يجب ابطالها وجوها بشكل عنيف . وفي السلسلة التي يدافع عنها سلفستر باروكي خلق شخصاً سوداوياً من رومنتيقية فوضوية حية . وانحنى ، بحب رقيق ، على الطبقة الدنيا في مدريد وصورها بشفقة متساهلة .

وروايته الاخيرة ظهرت بعنوان : « مذكرات رجل عمل » ، اظهر فيها مزاجه المتحرر القلق ، المتمرد في تفكيره ، الحب للعمل الحركي ، المعرم قبل كل شيء بالشخصيات القوية كصخور ارضه الباسكية . وقد عرف ان يجعلها تتحرك وتعيش في جو من الحقيقة الصارخة في الخطوط التي تحبل دمعته .

رامون دلفال - انكلان (١٨٦٩ - ١٩٣٦) : تخطى

باب المجد مسرعاً بواسطة « انغامه Sonates » الاربعة التي تسرد مآثر من يدعى دون جوان الشخصية الفاسدة عن خلوص نية « القبيحة ، الكاثوليكية ، العاطفية » ، وهذه الانغام تؤلف قصيدة مطولة من النثر الرنان المصقول الذي يذكرنا ببرباي دوريفيل وكازانوفا ودانزيو معاً .

ومؤلفاته كثيرة تضم قصائد ومسرحيات رومانسية وروايات . وقد كتب بعد « الانغام » حوادث الحرب الكارلية ، ثم جمع تحت العنوان العام « الكوميديات البهرية » سلسلة من اللواذع الحوارية العظيمة ، هجائية ومضحكة معاً ، « إغلا دي بلازون » ، « فوسس دي جستا » ، « رومانس دي لوبوس » . اما « ديفيناس بالابراس » فتمثل لنا دون جوان آخر ريفياً خشناً شرساً ، وشخصية ملحمية حساسة مفعمة ، عاش حياة شاذة فاجرة في بقاع اسطورية مع سرايه وكلايه وبناديقه .

والقسم الاخير من مؤلفه شاهد على ميل دعائي جديد تماماً : الاسبرانتو . وهذه الدعابة الخاصة ، القاسية المزخرفة معاً ، تظهر مقدار قرابته من فرنسيسكو دي كوفيدو الراعب المر .

ويمثل فال - انكلان في جيله نظرية الفن للفن قبل كل شيء . ومنع نثر زمانه مرونة وموسيقية لا نظير لها .

٣ - روائي اليوم : لا يمكن لاحد ان يعترض ، في هذا النوع ، على المكان الاول الذي يشغله رامون بيريز دي

أيالا . وقد ولد في استوريا وكرس نفسه لكتابة المحاولات والرواية . والقسم الاول من مؤلفاته ، المحتوي على سيرته بقله ، يمتاز بصفات المفكر والكاتب ولكن أيالا تبني بعد ذلك تقنية جديدة ، فقد انتقل من الرواية التحليلية ، الغنية بالحدس ، الملأى بالحياة ، الى الرواية التركيبية . وبدلاً من ان يفكك الجهاز الداخلي لاشخاصه فانه اعاد تركيبه قطعة قطعة . ان الخلافات عنده تركز على قواعد وهمية ومعطيات مجازية طوعية ، والواقعي يمتزج بالمثالي .

ولكن مؤلفاته مفعمة بالافكار والبسيكولوجية النافذة ، ومنها : « بيلارمينو اي ابولونيو » ، « شهر العسل - شهر الحقد » ، « تيفر جوات » وكلها ذرائع للوصول الى تأملات متنوعة .

وقد ألف مونتاني وباسكال على الخصوص من خلال اونا مونو ، واصبح النقد الناعم ملكته المسيطرة ، وهو ايضاً منشئ ذو تنقيح واثقة لا يعتورهما الزلل ، ويملك مفردات مدهشة فيها كلمات ثقيلة بمعانيها البدائية . ان هنا جهداً يشبه ذاك الذي حاوله اناطول فرانس ، ولم تكن السخرية الرشيقة والوقاحة الرجولية السليبة اقل مزايا هذا الكاتب المرموق .

غبريال ميرو (١٨٧٩ - ١٩٣٠ : هو مواطن لآزوران ، وقد وضع في الشكل سطوع مستط رأسه المتألق ، وللمناظر الريفية من الاهمية عنده اكثر بما للاشخاص التي خلقها ، اذ كان

يحس فيها بالجمال المضاعف ، بحساسية جعل منها مصدراً لجميع تأثيراته وقبض عليها بكل كيانه . والرواية عنده تستطيع الاستغناء عن العمل والحكاية . انها حالة نفسية مشروطة بالبيئة التي يعبر عنها ميرو بلغة قيمة معطرة بكل عبير الارض . و « كتاب سيفانزا » و « ابونا القديس دانيال » ، و « الاسقف المجذوم » قصائد نثرية فيها المجاز عملية حساسية وتأمل ؛ و « صور عاطفة السيد » كتاب يفضله ميرو على غيره ويمثل عنده جهداً خاصاً لأنه هاج عندهم سطوع الطقوس ، وغذى تأثره بمأساة المسيح الانسانية ، ورفع فيه نصباً فاخراً من البناء الغريب على عاطفة الحواس وعلى مجد لغته السالحة في الموسيقى .

فيسانت بلاسكو ايبانيز (١٨٦٧ - ١٩٣٠) : هو القابض على الرواية الواقعية في وجه الفنانين . وكانت شهرته العظيمة خارج اسبانية لا تتلاءم وقيمتها الحقيقية التي هي مع ذلك كبيرة . ومزاجه الفالانسي الهائج الطافح بالقوة الجنسية دفعه الى ان يرسم نماذج منطقته ومناظرها ، في سلسلة من الروايات الاقلينية هي افضل مؤلفاته ، وقصصه « لابراكا » ، « زهرة ايار » ، « كانياس اي بارو » تبهر بالوانها الحمراء اللامعة التي تحبب تحتها فقراً بالتحليل النفسي وضعفاً بالانشاء . ودراسته السياسية والاجتماعية : « الكاتدرائية » ، « لاهوردا » ، « لوس مويرتوس مندانا » هي قوية ولاذعة . و « سانغري اي آرينا » تدخلنا بلطف الى العالم المبرقش بالثيران . و « لوس كوارتو جينيت

دل ابو كاليبسيس » و « مارنوستروم » نشرتا اسم بلاسكو في العالم كله . فقد عرف ان يقص ويحتذب ويقنع ويصور اعصار حياة العمل الجموح . و تخيلته لا حدود لها ، وخواطره لذينة الطعم قوية . ان بلاسكو هو مزاج قبل كل شيء .

وهناك روائيون آخرون حصلوا في ايامنا على كثير من القراء . ومن بينهم رامون غومز ديلاسرنا (ولد سنة ١٨٩١) الذي يمثل الشبيبة الاوروبية منذ وقت طويل . وقد ابتدع ما يسمى « لاغريغريا *la gregueria* » ، وهي ملاحظات قصيرة لاذعة حول الناس والاشياء ، مقتضبة تهدف الى عمل المفاجأة وتتوصل اليها على الغالب . وهذه الحساسية بالاشياء ، الحالية من كل نظام وتقليد ، تتصل بالقرينة المتوقدة المتفلنة ، قرينة المهجائين امثال كوفيدو والشعراء امثال لوب . ورامون ، كما يدعوهم الجميع ، هو الممثل الاخير لادب المقهى الذي عرف في اسبانية نجاحاً مستمراً ذا دلالة .

٤ -- التطور الروحي المعاصر : انه لغريب هذا العصر الذي انتقل من نضج اونا مونو الى ظهور فديكو غارسيا لوركا . ويستطاع ملاحظة فترة توقف فيه ، نوع من القطاف ، او امر دفع جديد للقيم الروحية والمؤلفات . وما الذي يدعش في ذلك ما دامت هذه النهضة الثانية ، اللاحقة لنهضة سنة ١٨٩٨ ، هي ذات جوهر جامعي ؟

ان الروائيين والشعراء ، وكتاب المحاولات والنقاد ، الذين

جاؤوا بعد آزوران وباروجا وقال - انكلان ، هم باكثريتهم اساتذة . ودورة المؤلفات الكبرى تبدو انها تامة . والكتاب الذين يناهزون الستين من العمر قد اعطوا افضل ما عندهم . ولهذا نرى من الموافق ان نحدد ونصنف . ولكن هناك قريحة غنائية شعبية قد تفتحت وتدفقت ، في الشعر والمسرح ، وبصورة رئيسية مع غارسيا لوركا .

وهذا التطور الذي بدأ بطيئاً اخذ بالتسارع ، وتحدد تبديل النظام في لحظة . فبدأنا منذ سنة ١٩٣١ نعرف المؤلفات الرئيسية التي انتجها العصر : دراسات اوتيغا اي غاسيت Gasset ، روايات بيريز دي ايلالا ، وروايات ميرو التي اختفت قبل الاوان ، ومؤلفات اوجينيو دورس الكاتالانية والكاستيلية . وهكذا تقررت نماذج ادبية ، وفتحت سبل غير منتظرة ، وخلد رجال اول القرن ، وعاش من اتى بعدهم على قوة رميتهم . ولما كان جهد السنوات الاخيرة منتجاً فقد باتت الصدمة المحيية منتظرة . اما الشيء غير العادي في اسبانية فهو ان الكتاب بكايتهم تقريباً ينتمون الى الطبقة المتوسطة . وكانت بدايتهم سريعة التأثير ، فاستطاعوا بسيرهم على نسق بيوردا وكلار ان يروا الحياة تسير امامهم دون ان يمتزجوا بها ، او انهم طوفوا في العالم الواسع على نسق الدبلوماسي جوان فاليرا .

انهم حريصون على المعرفة والاحساسات الفنية ولهذا هذبوا التعبير ، وشذبوا الشكل ، وثقفوا الفن للفن . ومن ناحية اخرى

فان الذين ينتمون منهم الى الجامعة قد اشتركوا بفضائل
وانحرافات أمهم Alma Mater ، من حس نقدي لاذع ،
ونقص في النفس والسخاء الروحي ، وخوف من التجديدات
الجريئة .

وقد بعث الانتقال من الملكية الى الجمهورية آمالاً كبيرة
واظهر بعض المؤلفات الوضعية ، والتقليد الكبير «للمؤسسة التعليم
الحر» الذي نذر سانز دل ريو وفرنسيسكو جيسنر دي لوس
ريوس له حياتهما قد تلقى تكريساً رسمياً . وفتحت جامعة
امية في سانتندر ، وبدأت اسبانية العلمية تساعد العلم الاوروي .

وهذا الجهد من الثقافة غير المنظمة تقريباً لم يحتفظ به بسبب
الظروف . والحرب الاهلية لم تستطع الا ان تنسي ادب
المعارك المفرط الذي استعاد لهجات الرومانسيرو في القصائد
الشعبية ذات السير الملحمي ، تلك اللهجات التي اخذتها حالة
الاشياء عند الجوعلار المعاصرين .

وقد اغدقت الرواية اثمارها بكرم يبدو معه مؤلفوها اليوم
انهم أصيبوا بالاعياء ، وكانت تطورها منذ ١٨٧٠ جيلاً بحيث
تستحق الاشارة الى غناها وقويتها . والثلث الاخير من القرن
الماضي رأى مؤلفات بنيتو بيريز غالدوس المرموقة ، هذا الكاتب
الذي لم يهتم احد بعد بدراسة جهده الواسع ، ومؤلفات جوزة
ماريا دي بيريدا الذي اعطى المحافظة الاقليمية معنىً جديداً ؛

ومؤلفات كلاوان والكوتنس دي باردو بازان الناقلين الجريئين
والروائيين المحصين .

ولكن تأثيرهم أحدث ، عند بدء القرن الجديد ، مواهب
جديدة تعالج في كتب ذات شكل اصيل مواضيع تصويرية لم
يفكر الآتوت قبلهم بها . وبعد برفشة بلاسكو ايبانيز ،
وموسيقى قال - انكلان ذات الالف لحن ، وسرد باروجا
الرشيق ، يظهر ايجاز أبالا ؛ انه العمق بعد التبديد . وهناك
مهواة بين مشاغل الاسبان الفكرية سنة ١٨٩٨ وبين اسبان
اليوم . اما النزعتان الاقليمية والواقعية فقد استمرت في اعطاء
مؤلفات ذات الوان حية يجذب بريقها الاجانب .

ولكن الكتاب الشبان ذهبوا يبحثون عن معنى اكثر
انسانية خارج الحدود ، وتقبوا عن الثروة الادبية في البلاد
المجاورة . ولكن فقدان الجنسية هذا لن يشكل خطراً بل
سوف يقود الى تصوير اشخاص او ثامونو الذين ليسوا هم عصباً
ولا دماغاً اذا كانت قراءة المؤلفين القدماء لم « تؤسبن » ثانية
اولئك الطوائف في اوروبا واميركا .

والرواية الاسبانية ، وهي عالمية في جوهرها ، تضم التحليل
النفسي بشكل اقرب مما سبق . ولكن مؤلفيها قد تعلموا ،
وهم مواطنون اسبانيون ، ان يحتفظوا على ارضهم بأكثر مما
كانوا يظنون . ان تقاليدهم يمكن ان تتبدل ولكنها تستمر ،
فاسبانية لا تستطيع ان تقطع علاقاتها بماضيها .

هـ - غنائية اليوم : اننا نؤمل ان لا يخفف شيء من عودة الشعر البديع الذي استطاعت اسبانية الامس ان تفتخر به ، ذلك الشعر الذي سيفتني ويفيض بذكرى الساعات الفاجعة الزائلة . ان التيار الكبير المضطرب للكاتب النيكاراغي روبن داريو (١٨٦٧ - ١٩١٩) قد حمل في بدء القرن العناصر المحصنة التي سيستعملها الشعر الوطني ، وذلك بتحويلها . ان هنالك غنى في الاساس والشكل ، واوزاناً مجهولة ، ومؤثرات لا تُشرح ، وجراحة جذابة ، تختلط كلها في كؤوس الشرب الوطني التقليدية .

ومؤلفات روبن ، كما كتب جان كاسو ، « تفتح النوافذ ، وتسجل الانفصال عن النزعة الاكاديمية ، وتتيح للشعر الكاستيلي ان يستعيد وعيه بنفسه وبتقاليد ومستقبله ، وان يفتح لنفسه طرقاً جديدة » .

جوان رامون جيمينيز Jemenez (١٨٨١) ذو الغنائية العميقة التي استمر بها بشكل طبيعي . وقد تلقى من روبن موسيقى وفناً يثلان المؤثرات الاجنبية . ولكن الغالب وُجد مرة ثانية فلأه باكتشافات شخصية او مكتسبة اخذ عددها يتزايد دون انقطاع . وهو حساس ، زاهر ، ملون ، حلل نفسه في قصائد قصيرة ، مجردة ، عفيفة ، ذات جلاء وروث احياناً . وقد مال ، رغم جميع ما يملكه من صفات الوفرة والتسويج ، نحو تجريد ثابت لا يخسر النسبة ولا الفتنة . وبذلك « تكستل »

- أصبح كاستيليا - واجتمع بانطونيو ماخادو الذي يكبره
ببضع سنوات ، والذي بحث ، وهو تلميذ لروبن ، الموضوع
الصرف برتبة كثيرة يائسة ليرن موهبته المعجونة من العذوبة
الفرنسيسكانية والعمق الصوفي . وانطونيو ماخادو (١٨٧٥ -
١٩٣٩) الذي امن له كتابه « سوليدادس » و « كامبوس دي
كاستيليا » شهرة اسمه ، يرتاح منذ زمن قليل في مرفأ كوليبورس
Colliours الروسيوني الصغير حيث فاجأه الموت .

وقد القى مع جوان راموث جيمينيز البذار الذي نبت
وارتفع بشكل رائع ، حول علم غونغورا او تحته . وقد اثبت
تلامذتها شخصيتهم رغم التشبث المتتابع في الحرب الاهلية
الاخيرة . فجيراردو ديينو الذي لم يكف نجمة عن الارتفاع في
الفلك الشعري تأخى عمله التقليدي ، المغنى السهل ، مع انجائه
عن فن اكثر نقاوة واغلاقاً . وجورج غيان وبدرو ساليناس
يتقدمان ايضاً نحو كمال فكري مجهد تدق فيه الملاحن حتى
النهاية . ورافايل ألبرتي الذي جنى بكتابه « مارينيرو ان تييرا »
البهاء المنسجم لقريحته التي لا تنضب ، بعد ان كرس وقتاً
للسريالية الاكثر جموحاً ، يبدو انه وجد تحت صدمة الحرب
نفساً تلقائية تعبر عن ذاتها في رومانس ذات ايقاع قاس مليء
بالصور . واميليو برادوس اعترف من الملحة الدامية حمة شديدة
يائسة تكثفت في اشعار شعبية جميلة . ومانويل ألتولاغير عاش
بدوره وصيناً ناشطاً باحثاً عن نفسه بمهارة ، في غنائية حية حائرة .

ولكن فدويكو غارسيا لوركا (١٨٩٨ - ١٩٣٦) بقي
اكثر شعبية من الجميع ، ويظهر عمله الاثر الى اية درجة كان
المتحدر الوحيد الصحيح من لوب الكبير . ان العصر الذهبي
لم يعرف حمة وطنية اكثر غرابة وسطوعاً وخصباً . والطبيعة
الاندلسية بضجيجها وروائحها وتألقها تشع في جميع قصائده كما
كانت قبلاً ارض اسبانية بكاملها في انسكابات « وحيد عصره »
الغنائية . ولكنه لوب المألوف ، الريفى ، المتأثر بحساسية بسيطة لا
تنضب ، حساسية الحقول والعرائش والبهايم والفلاحين البسطاء .
كل هذا يبدو في قصائد غوركا مع الطعم المبهّر بالقرنفل
الاندلسي ، ولهجة الفلاح الاسباني المزأزة - لفظ الجيم كالزاي -
وتذوق الموت والخوف منه .

وانتقل لوركا دون جهد ، كما فعل لوب دي فيغا ، من
الكتاب الى المسرح . وقد اتضحت حدة ذهنه الشعبية بمزيد من
السهولة على افواه اشخاصه المباشرين الذين شرع في خلقهم لمسرح
مجدد . ان « يرما » (المرأة العاقر) و « عرس الدم »^(١)
تعطيان المثل على مسرح شعري جديد يمتزج فيه عنصر المسرحية
الدرامي والكوميدي بغنائية الشكل امتزاجاً كاملاً .

ومن الصعب جداً ان نتحدث بمصير الغنائية الاسبانية
القريب . ولكننا بدأنا نشعر بتأثير لوركا على شعراء اليوم ،

(١) راجع الترجمة الماتمة لهذه المسرحية والدراسة القيمة التي قدمها بها
الاديب الدكتور علي سعد .

ونشير من بينهم الى مؤلفات ادريانو دلفال ذات اللحن
الرعياني والمفعمة بكل ما في غرناطة من سحر .

اما المجالات الشعرية المحتجة التي فرضت تأثيرها الجميل على
جيل الشباب ، مثل « لارفيستا او كسيدانتا » و « كروز دي
رايا » ، فانها بُعثت حية في النشرة الحالية المسماة « اسكوريال » .

٦ - المسرح : ان المسرح ، الذي كان يمكن للوركا ان
يجدده لو بقي حياً ، غائص حالياً في الاشكال الرتيبة التي خلفها
له القرن الماضي . واعظم كتاب المسرح شهرة في هذه الايام
هو جاستنو بينافنتو المولود سنة ١٨٦٦ ، والحائز على جائزة نوبل
سنة ١٩٢٢ ، فقد كتب اكثر من مئتي كتاب تعالج جميع انواع
المسرحية ، وهو ملاحظ بصير بالطبائع والانفعالات وتعوزه
القوة والاصالة . ولكنه يعرف بشكل مدهش ان يتبع جميع
التيارات الاوروبية ويلاتها لمسرحه . اما مؤلفاته فتعكس فن
كتابة المسرحية في هذه الخمسين سنة الاخيرة : مسرحيات رمزية
تشبه مسرحيات كوريل Currel او مترلك ، وقلق لبسني -
نسبة الى ايسن المؤلف المسرحي السكندينيافي - ودعابة تشبه
دعابة برنارد شو ، وخشونة المسرح الكاتالاني ، وتصنع
بورتوريكو العاطفي ، وسطوع باتاي^(١) ، وزوابع بنستاي .
كل هذا يرشح منه برشاقة وذكاء لا نهاية لهما . وبمهاره بينافنتي
المدهشة ، وبفضله وسع المسرح الاسباني افقه واغنى مواضعه .

(١) هنري باتاي: مؤلف مسرحي فرنسي ولد في ليم (١٨٧٢-١٩٢٢) .

وطريقته. وليس الذنب ذنبه اذا كان الكتاب الذين عرفوا ان يستفيدوا من دروسه قلائل .

وافضل مسرحياته هي : « المحبوبة السيئة » ، وهي مأساة فرويدية ذات قوة جميلة اخاذاً ، و « لوس انتريس كريادوس » ، وهي ملهاة على النسق الايطالي حملت اليه الشهرة .

غريغوريو مارتينز سيرا (١٨٨١ - ١٩٤٨) : مؤلف حاذق ، يعرف هو ايضاً المسرح الاجنبي ، وقد كتب بعض المسرحيات الناجحة ذات الانشاء المتين .

والانخوان سيرا فان وجواكين الفارز كنتيرو حملا الى المسرح الطرف الاندلسي بكل ما فيه من شعر وفننة سهلة وعواطف تقليدية . وكل شيء محبب عندهما ، من المواضيع ، الى الانشاء ، الى الجو . وتردد ذكرهما دائماً في مسرحيات صغيرة نالت استحساناً وتصفيقاً دائماً .

اما المسرح الشعري فلا يعد سوى فال - انكلان الذي يتتبع باعجاد اخرى ، وادواردو مركينا و فرانسيسكو فيلاسباسا . وهذا قد استعار من زوريللا شكله المائع السهل ، واستعار مواضيع مسرحياته من تاريخ بلاده .

اما مركينا فهو اكثر قناعة ولكنه خارجي واكثر قرباً من تقليد لوب الكلاسيكي . وكتابه « ان فلاندر سيهايبستو مال سول » هو افضل مؤلفاته التاريخية .

ومن بين المؤلفين الشبان الذين حملوا الى المسرح مزاجاً
اكثر اصالة وطبعوا بالخروج من المسالك المطروقة نذكر اسم
أليخاندر وكازونا الذي عرفته سيرينا فارادا تلميذة بيرانديلو،
ومن نويسترا ناتشا على الخصوص . وهو شاعر ومسرحي حاذق
في « لاداما دل ألبا » و « لوس اربولس مورين دي بي » .
انه سيد المسرح الاسباني اليوم ، ولا نذكر معه الا جاسنتو
غرو و م . دي بغماليون ، والشفاليه فارونا .

٧ - المحاولة ، النقد ، الاطلاع : جوزيه اورتيجا اي
غاسيت (ولد سنة ١٨٨٣) وهو مع اوثامونو اكبر مفكري
العصر ، ولكن ذاك اكثر صفاء واشراقاً لانه اقل قلقاً واكثر
نزعة جامعية . وقد اصبحت جهوده كنزاً فكرياً لكتاب
عصره ، اغترفوا منه مدة طويلة . واقامته خمس سنوات في
المانيا اثرت عليه تأثيراً عميقاً ، ثم ارتد بعد ذلك الى البيولوجيا ،
واخيراً اصبح مترجماً للمفكرين الالمانيين الاكثر شهرة امثال
سبينجر وكيسرلنغ واشباعها .

وبفضله على الخصوص التفت الكتاب الى عالم الافكار بعد
ان كانوا ، لوقت طويل ، يتحسسون الاشياء ويتلمسون
الاحساسات . واذا كانت الرواية قد اصبحت فكرية فان شرف
ذلك يعود له .

وقد ابدى في « تأملات دون كيشوت » ومجلدات « المتفرج »
الحقة (١٩١٦ - ١٩٢٧) وفي « اسبانية المقصومة الظهر » موهبة

مرنة جداً، مصنوعة من القواعد الفنية، والنمو المتناسق الفصيح،
ومن اتقاة ظلت الخط المميز لتفكيره وشكله .

انها صفة نادرة في اسبانية . فمؤلفاته تفصح عن عبقرية بناءة،
حاول فيها ادخال المعنى العميق للحوادث المعاصرة ، واستخراج
النتائج العملية منها . وقد اثار حركة فكرية واسعة . اما تأثيره
الذي عاكسه عجاج الحوادث فسيحمل ثماره في تشكيل اسبانية
الغد .

اوجينو دورس : ولد سنة ١٨٨٢ من اب كاتالاني وام
كوباوية، واشتهر بحميته الاقلية وباسمه المستعار « اكسانوس
Xenius » . وهو فيلسوف ، وثاقذ نبيه ، وروائي شاذ، نذر
حيويته لتحقيق زابوعه المؤلف من الرغبة في المعرفة ، والابحاز،
والابتسام ، والفعالية .

واشتهر حين رسم بطريقة مسانعة ، وبالكاتالانية ، صورة
المرأة الكاتالانية ، تيريز « المفروسة جيداً » . ثم نشر بالكاستيلية
كتابه « قاموس المفردات القديمة الغامضة » ودراسات دقيقة
نذكر منها « ثلاث ساعات في متحف برادو » و « اوقيانوسية
الضجر » .

اما الدقة فكانت من نصيب آزاليا ، وهو كاتب محاولات
لامع في « حديقة لوس فريلس » و « ماداريغا » . واما
دراساته الاجتماعية والتاريخية فكانت ذات ثائق وفطنة .

جوزيه برغامين Bergamin - هو صوفي متشعب النواحي
ذو نقد واضح متعدد بنوع من الانفعال الملتوي التحكيمي
الذي نلّس فيه اثر اوتامونو .

وراميرو دي مازتو Mazzu هو المدافع العنيف المتهم عن
كل معتقد صحيح ، وعن كل سلطة ، وذلك بزيغ عجيب من
التناقض والبوريتانية^(١) .

اما التاريخ فيعد مؤرخاً كبيراً هو رافايل ألتاميرا العالم
القانوني والاجتماعي الذي عكف، بفضوله العلمي الذي لا يكل،
على عصور بلاده الكبرى ، وعلى القضايا الحقوقية الكبيرة .

واما سعة الاطلاع فتعد اسمين شهيرين : راموث مينالديز
بيدال و اموريكو كاسترو . ولم يستطع احد ان يفهم الدور
الملحمي للقرون الوسطى مثل بيدال ولا ساعد احد افضل منه
بذلك الشعور بالعظمة في دراساته للنصوص ، ومن بين هذه
الدراسات تلك الطبعة الفاخرة المشروحة « لقصيدة السيد » .

وتلميذه امريكو كاسترو ذو الثقافة الاوروبية الواسعة قرر
نهائياً معنى الروائي الاسباني الاول في دراسته العظيمة « تفكير
سرفنتس » .

وبعد الهزة الرابعة لهذه السنوات الاخيرة فان اسبانية

(١) البوريتانية : هي في الاصل نزعة دينية ترمي الى العودة الى الشرائع
الاصلية الموجودة في الكتب المقدسة . (المترجم)

الفكرية تمالكت وتنظمت ، وعلى الخصوص وراء حدودها ،
وتحاول اليوم ، وهي المخلصة لمصيرها المقرر في مؤلفات كتبها
الكبار ، ان تعيد من جديد ، وفوق الخلافات العابرة ، تلك
الصورة الصادقة التي لا تفنى لعبقريتها القومية .

الفصل الثامن

الادب الكاتالاني

١ - ان اللغة الكاتالانية الناجمة هي ايضاً من تفسخ اللاتينية العامة تستعمل في قطلونية واندورا وبعض الاماكن الاراغونية . اما مركزها الادبي ففي برشلونة . واللهجات الكاتالانية هي الفالنسية التي يتكلمونها في مملكة بلنسية القديمة ، والميورقية المستعملة في ارض خيل الباليار .

وفي دورها الاول الذي يمكن اعادة تاريخه الى مجمع ريمس (٨١٣) ، اي في العصر الذي بدى فيه بترجمة مواعظ القديسين الى اللهجة العامة وتوجيه المواعظ الى الشعب بلغته ، كان هناك ، بالتأكيد ، شعر هجائي ملحمي لم يبق منه شيء . ومواعظ « اورغانيا » هي اولى الشواهد المكتوبة .

وتأثير الشعراء الجوالين البروفنساليين ، وساردي الحكايات

الفرنسيين ، والكلاسيكيين ، هيا الأداة التي استعملها وامون لول (١٢٣٥ - ١٣١٥) . وهو شاعر بمتياز بمرثيته « دسكونورت » (١٢٨٥) ، اعطى بروايته الرمزية « بلانكرنا » واحداً من اعظم المؤلفات الصوفية المعروفة : « الليبر دي لاميك اي لامات » . وانتاجه الموسوعي الذي يضم اكثر من اربعمئة مبحث شاهد على ان اللغة الكاتالانية هي الاولى ، بين جميع اللغات العامة ، التي استعملتها الفلسفة . وبالفعل ، فقد اتى لول بنظريات جديدة حول معرفة الله والعالم ، وجعل من نفسه بطلاً لمنطق شكلي ، واهتم بتنظيم العلوم وذلك بردها الى وحدة اساسية .

وفي العصر نفسه كتب مونتاز اخبار جيم الاول حول ارسال روجه دي فلور الى الشرق .

وبعد ذلك بقليل ، في القرن الرابع عشر ، نشير الى تأسيس « مجمع العلم المرح » في برشلونة سنة ١٣٩٣ والمتأثر « باكاديمية الالعب الزهرية^(١) » في تولوز . اما التقليد البروفنسالي الزاخر بالمؤلفات الاخلاقية فقد اخضع خطوته للتأثير الايطالي ، وللبترائية على الخصوص ، مع جوردي دي سان جوردي واويزياس مارك (١٣٩٧ - ١٤٥٩) الذي ستنعكس مؤلفاته في كتاب عصر النهضة الكاستيليين .

(١) Jeux Floraux وتعني : العاب الرومانيين في شهر نيسان .

(المترجم)

والمؤلفات منها ما هو علمي ، كمؤلفات برنات متيج بكتابه
« لوسومني » و « فالتراي غريزالدا » (١٣٨٨) ، ومنها ما
هو هجائي ولصوبي ايضاً كمؤلفات الكاتب الفكه جوم وواغ
(١٤٦٠) .

فالرواية الكاتالانية اذت ولدت من زواج غريب بين
الاقصوة الايطالية العاطفية وبين رواية الفروسية في الدور
البريتوني ، في مزيج من الانشاء العامي والبياني ، فيه شربات
واقعي قوي وينقصه كل ما هو فاخر . وافضل من كتب في
هذا النوع : كوربال اي غلفا (١٤٥٠) ، لاغلوريا دامور ،
وتيرانت لوبلانك الشهير الذي اطراه سرفنتس كثيراً . والنثر
الكاتالاني يعد ايضاً كاتباً ذا قيمة ، هو فواي فونلستك
اكزيمانيس الفرنسيكاني . ومؤلفاته الرئيسية هي : « الكرستيا »
حول موضوع التعاليم المسيحية ، وهو محاولة في الفلسفة السياسية ،
و « الليبرودي لس دونس » وهو نقد للنساء . وانشاؤهما ذو
وضوح ومرونة كلاسيكية .

اما القرن السادس عشر فكان للغة الكاتالانية عصر انحلال
عميق ، لان مجد العصر الذهبي الكاستيلي قد لاشى امكانات نهضة
كاتالانية ، واصيب الادب الشعبي نفسه بالضربة نفسها . فقد
« تأسبن » جميع الكتاب .

وفي السياسة ، فان حكم الملوك الكاثوليك قد فرض سيطرة
ذات مركز كاستيلي على فالنسية (بلنسية) وميورقة وقطلونية ،

اثقلت ايضاً على الادب . ولن نرى شيئاً ، حتى القرن التاسع عشر ، سوى اصرار على النثر الفقهي وبعض المظاهر الساذجة من الفن المسرحي الشعبي .

وفي هذا الدور الطويل الذي امتد حتى الثلث الثاني من القرن التاسع عشر ، فان التاريخ الداخلي للغة قد مشى جنباً الى جنب مع التفسخ الادبي . ومعاهدة البيرون سنة ١٦٥٩ فصلت عن قطلونية نصف مقاطعة الروسيون Roussillon ونصف سردينيا ؛ ومعاهدة اوتوخت سنة ١٧١٣ عزلت مستعمرات السارد Sardes .

وبحين ضمت قطلونية الى فرنسا سنة ١٨١٠ فان نابليون جعل رغماً عنه اللهجة الكاستيلية لغة رسمية للدولة الاسبانية .

٢ - النهضة الكاتالانية : ان الازمات الكبرى التي بلبلت الامة وتيارات الرومنطقية العمومية انتجت تطوراً سياسياً قوياً . فقطلونية وعت نفسها ومالت الى الافراط في استعمال حريتها في سبيل اسبانية موحدة . وهذه الحركة الاقليمية ، البسيطة في بدء امرها ، قد تطورت بسرعة نحو الاستقلال الاداري وتوصلت الى النزعة الانفصالية ، بعد ان مرت بمرحلة اتحادية اسبانية كانت على وشك ان تفرض نفسها في الجمهورية الاولى سنة ١٨٧٣ . وهذه النزعة الكاتالانية العاملة أشربت جميع الفعاليات الاقليمية وأشعرت بوجودها في الحياة الوطنية في هذه السنوات الستين الاخيرة .

وبالطبع ، فان هناك حركة ادبية جاءت تحسن هذا الميجان السياسي ، وتأكدت النهضة الكاتالانية اول مرة في « قصيدة للوطن » من نظم بونافنتيرا كارل اويو سنة ١٨٣٣ التي اكتسبت بعد ذلك قيمة مثل اعلى .

ولكن الاستاذ وويو اي اوس (١٨١٨ - ١٨٩٩) هو الذي اشتغل بهذه المهمة بشكل واع ونهائي . وكتابه « لوغاتير دل لوبريغات » (١٨٣٩) كان سبباً في ظهور جمهور من الناطمين المتحمسين . و « الالعب الزهرية » في برشلونة النشئت سنة ١٨٥٩ بفضل العالم ميلا اي فونتافال الذي لا تزال دراساته عن الشعراء الجوالين ذات حظوة . وفي ميورقة فان مارييا أغيلو حملت الحركة البرشلونية على عاتقها .

ونال المسرح نصيباً كبيراً في ايقاظ الوعي القومي في البلاد ، فعرف فويدريك سولو (بيتار) نجاحاً كبيراً بمسرحياته الهزيلة القصيرة المكتوبة باللغتين ، اما محاولاته فاكثر رصانة « كافرار لاروزر » (١٨٦٦) .

والغني المسرح الكاتالاني سنة ١٨٦٧ ، وتبع الشعب حينئذ بحماسة تلك المؤلفات الشعبية لرسول الموسيقى الكاتالانية ج. السلم كلافه Clavé الذي اعطاء روحاً مغناة :

وبلغت النهضة ذروتها من سنة ١٨٧٥ الى ١٨٩٥ مع الشعراء الذين كرسوا لها مؤلفاتهم : فرداغر وماراغال .

موسن جاستنو فرداغو Verdaguer (١٨٧٧ - ١٩٠٠):
من طبقة دنيا وكان كاهناً ثم اختصم مع السلطة الاكاثوليكية
ومات بانساً . واستعملت حياته موضوعاً لمسرحية س.
روزينول المسماة « المستيك » .

انه منشء الحقول الكاثالانية ، وعاطفة الطبيعة هي جوهر
شعره الملحمي والغنائي . وقد كتب قصيدتين كبيرتين
« الاطلنطيدا » و « الكانيغو » . وقد بعثت احدهما اساطير
انحساف الاراضي الاطلنطية حيث ظلت جزر كناريا آخر
آثارها . والاخرى نشيد للبيرة الوثنية التي خضعت اخيراً
لقانون المسيح . وهو يتمتع بصفات رسام مناظر قوي ، وبغنى
مدهش في اللغة . ويمتزج بتأثر صوفيته الفرنسيسكانية صدق قلب
يتكلم ويبيكي ويتزف دماً . وبفضله اصبحت اللغة الكاثالانية منذ
ذلك الوقت اداة ادبية صالحة للتعبير عن كل شيء .

جوان ماراخال (١٨٦٦ - ١٩١١) : كاتب الانتقال الى
القرن العشرين وشاعر ذو جدارة كبيرة بلغتي بلاده . وبفضله
عادت الرومنطيقية الى ينباع اكثر صفاء كانت منسية ، الى
غوته ونوفاليس . وهو اساسياً ذو نزعة موحدة لايعتبر الطبيعة
اطاراً زخرفياً بسيطاً بل كائناً حياً يهتز مع جميع عواطف
النفس . ونذكر من مؤلفاته : « الكائنات الروحي » ، نوزيكا ،
الالحان الهوميرية » .

والرواية قدمت مؤلفات عظيمة مع ترسييس اولو (١٨٥٢-١٩٣٠) الذي فجّر ، بالكاتالانية ، تأثيرات بيريد المنظمة ، والطبيين الفرنسيين . اما طرفة هذا النوع فهي دون شك « وحدة فكتور كاتالا » .

وعاد المسرح الكاتالاني الى الظهور بفضل جهود انجل غيميرا Guimerà (١٨٤٩ - ١٩٢٤) وقد القى عنه التأثير الكلاسيكي الكاتالاني والشراسة الشعرية والميلودرام المفخمة وانجبه نحو المأساة الريفية الحديثة . ومسرحية «لابوجا» (١٨٩٠) تسجل هذا الانتقال الذي انتهى بمسرحية «تيرايبكسا» ، وهي طرفة في بساطتها ، كتبت بنثر بديع ، وصدق وواقعية ، ومفعمة بشاعرية ريفية مؤثرة .

وغيميرا وفرداغر هما كاتبا الثلاث الاخير من القرن التاسع عشر . فقد اعطيا مواطنيهما الوعي بقيمة اللغة العالية التي يتكلمونها ، ولما الشعب في اعماق ذاته وبلغا شهرة عالمية بكتابتهما الكثيرة الدلالة .

٣ - العصر الحاضر : كان القسم الاول من القرن لقطلوونية عصر قلق روحي وسياسي . فديكتاتورية بريمو دي ريفيرا المفرطة في التساهل كلفتها بضع سنوات من الكبح المثالي الذي انتهى بالتكريس اللغوي الرسمي الذي عرفه النظام الكاتالاني سنة ١٩٣٢ . ومجيء الجنرال فرانكو لاشى هذه الميزات ووقف كل فعالية فكرية ذات تعبير كاتالاني . ولكن

هل يحمل السلام الوطني تجديداً ؟.. هذا هو سر الغد .

وكان المسرح حتى ذلك الوقت قد استولى تماماً على الجمهور بواسطة مسرحيات سانتياغو روزينول النثرية ، دوده^(١) قطلونية . وهو قاس وحساس معاً ، ومصور وكاتب موهوب جداً ، ينظر بعين الاعتبار الى هزليات البورجوازية الصغرى التي تلين القلب ؛ واينيازي ايغلانزاس الذي اهتم بالمواضيع الاجتماعية واعادها قوية في « إلس فلس » و « الغريبان » ، الخ .. وكذلك بوس اي باجيس وافضل مؤلفاته كتاب « لانديما دي بوس » .

والمسرح الشعري وجد بمثله الاكثر شهرة في شخص جوزيب ماريا دي ساغارا الذي نقل الى المسرح التاريخ الراهن والحياة الخفوية ، واحيت مؤلفاته الغنائية الاساطير التقليدية ، واهمها « الكونت ارنو » ، « إل مال كاشادور » ، واعطت البلاد الملحمة التي تنقصها .

واستهدف التطور الادبي غنى مستمراً بالتفكير : فقد نما النقد واشهر به كتاب بارزون مثل مانويل دي موتوليو وكاول ريبا . وتضاعفت الترجمات : كترجمة التوراة التي قام بها رهبان مونت سيرات البنديكتيون ، وترجمة الكلاسيك الاغريقي واللاتيني في المجموعة البديعة « برنات متج » . وعُرف الكتاب الاجانب وقلدوا . وشرع العالم اللغائي بومبه فابرا

(١) الفونس دوده الكاتب الفرنسي .

وتلاميذه بتطهير اللغة العلمي .

وهذا الغنى مدين في قسم منه لغلوساري دوجينيو دورس (اكسانيوس) الذي ظل وقتاً طويلاً انجيلاً للشبية الفكرية . وعكس الشعر الكاتالاني بدوره جميع تجديدات العصر الروحية : الكلاسيكية الجديدة الكارديكسية^(١) والنزعة الدانتزيوية - نسبة الى دانتزيو الكاتب الايطالي الاشهر - والنزعة الرمزية الفرنسية بعد صدمة البرناس . وكل هذا موجود في الاناشيد الملحنة لجوزيب كارنر الذي جنى جميع اصوات العالم و« قطنها » . وهناك لوبز ييكو وجواكيم فولغيرا اللذان يجب ان نضيف اليهما كتاب مدرسة ميورقة امثال جوان الكوفر وغابريال ألومار ولورنس ريبير . وصدحت الكاتالانية ايضاً ، في الناحية الاخرى من البيرونه ، في مؤلفات جوزيب س. بونس الشعرية الروسية الريفية .

ويظهر نثر اليوم في الرواية على الخصوص ، إطار مريح يستطيع الكاتب ان يدخل فيه التيارات الكبرى للآداب العالمية بنقلها الى المعنى الكاتالاني ، روحاً وشكلاً .

(١) نسبة الى كارديكسي Carducci الشاعر الناقد الايطالي ، ولد في فال دي كاستللو (١٨٣٥ - ١٩٠٧) . وقد قام ضد الرومنطيقية ووجه كل اعتنايه لجمال الشكل ، وهو ذو تأثير كبير في الادب الايطالي المعاصر .

(المترجم)

ومن الصعب ان تقرر منذ الآن تصنيفاً للقيم الموضوعية ،
ولكن ييري كورومينس ، وبرودنسي برترانا ، و س . بوينغ
اي فريتو ، وجوزيب بلا ، وكارل سولدا فيلا هم الذين يجابهون
تجربة الزمن افضل من غيرهم كما يبدو .

انتهى

فهرست

صفحة	
٣	مقدمة
٥	الفصل الاول القرون الوسطى
١٦	الفصل الثاني النهضة
٢٦	الفصل الثالث العصر الذهبي
٦٠	الفصل الرابع الذروة
٩٦	الفصل الخامس القرن الثامن عشر
١٠٤	الفصل السادس القرن التاسع عشر
١٢٧	الفصل السابع العصر الحاضر
١٤٩	الفصل الثامن الادب الكاتالاني

٥٦/٣/١٠٧

مطبعة قلفاط — بيروت

مجموعة الاداب العالمية

ق.ل.

١٥٠	ترجمة: بهيج شعبان	١ - الادب الهندي
١٥٠	» » »	٢ - الادب الاسباني
	قيد الطبع	٣ - الادب الصيني
	» »	٤ - الادب الايطالي
	» »	٥ - الادب الالماني
	» »	٦ - الادب الروسي
	» »	٧ - الادب الفرنسي
	» »	٨ - الادب الانكليزي
	» »	٩ - الادب الاميركي
	» »	١٠ - الادب السكندنافي

تطلب هذه الكتب من :

وكيل الدار في العراق السيد محمود حلمي — بغداد
 وكيل الدار في افريقية السيد محمد خوجه — تونس
 وكيل الدار في المملكة العربية السعودية المكتب التجاري للتوزيع
 في لبنان — شركة فرج الله للمطبوعات ودار بيروت

الثمن : ليرة ونصف

